

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук и истории
искусств

С.А. Митасова

«15» апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Методология исследований в области искусств

Группа научных специальностей

5.10. Искусствоведение и культурология

Научная специальность

5.10.3. Виды искусства

(изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Форма обучения

очная

Красноярск 2022

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиями их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 951 от 20.10.2021, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств 15.04.2022 г., протокол № 8.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «15» апреля 2022 г., протокол № 8.

Разработчик:

профессор, доктор искусствоведения

Л.В. Гаврилова

профессор, доктор искусствоведения

М.В. Москалюк

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии

С.А. Митасова

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

формирование у аспирантов целостной системы знаний об основных методах научных исследований в искусствоведении и навыка их применения в собственной научной деятельности. Программа курса предусматривает изучение методов искусствоведения в контексте общего развития научных представлений об искусстве и в непосредственной связи с теорией и историей изобразительного искусства.

1.2 Задачи:

- дать представление об основных этапах становления научной мысли об искусстве;
- выстроить систему методов науки об искусстве в ее взаимосвязи с общегуманитарными научными методами;
- изучить основные методы, применяемые в искусствоведении;
- сформировать представления о возможностях их использования в практической научной деятельности аспирантов;
- осуществить подготовку к написанию диссертационной работы, опираясь на принципы современной научной методологии.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина относится к образовательному компоненту учебного плана, представляет собой дисциплину, изучение которой помогает успешно сдать экзамен по специальности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспиранты должны:

Знать: теоретические и методологические основания изобразительного искусства; историю становления и развития основных научных школ, полемику и взаимодействие между ними; актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности; существующие междисциплинарные взаимосвязи и возможности использования экономического инструментария при проведении исследований на стыке наук; способы, методы и формы ведения научной дискуссии, основы эффективного научно-профессионального общения, законы риторики и требования к публичному выступлению; основную научную проблематику исследуемого раздела теории и истории искусства, современное состояние историографии исследуемой эпохи и области истории искусства, принятых методов ее изучения.

Уметь: вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами; реферировать научную литературу, в том числе на иностранных языках, при условии соблюдения научной этики и авторских прав. уметь самостоятельно формулировать цели и задачи научного искусствоведческого исследования, в соответствии с ними формировать его структуру, приходить к логичным и обоснованным выводам; пользоваться специальной научной литературой по избранной теме; собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам; подбирать необходимые произведения изобразительного, декоративно-прикладного искусства и

архитектуры по теме исследования; выявлять исторически обусловленные художественные тенденции в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре в связи с избранной темой; раскрывать художественное содержание произведения искусства.

Владеть: основными методами и приемами искусствоведческого анализа, современными средствами научно-библиографического поиска, навыками работы с архивными, библиотечными, музейными и прочими необходимыми фондами, цифровыми и библиографическими базами данных.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	4	
Аудиторные занятия (всего)	18	18
лекционных	18	18
Самостоятельная работа (всего)	90	90
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	144	144
ЗЕ	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
Раздел 1. Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания и его методологии.	Искусствоведение как одна из гуманитарных наук. Некоторые вопросы терминологии: искусствоведение и искусствознание, музыковедение и музыкознание. Их толкование. Современный классификатор специальностей в области искусства (ВАК). Понятие метод. Соотношение понятий метод – прием – подход. Формулировка понятия методология. Классификация методов: общие и специальные. Методы эмпирического познания и методы теоретического познания.
Раздел 2. Краткая история искусствоведения и формирования его методологии	Искусствоведение в Европе. Исторический и теоретический подходы к изучению искусства. И.И. Винкельман – основоположник исторического подхода. Основные работы и их положения. Методы исторического подхода. Г. Вёльфлин – основоположник формального подхода. Основные работы и их положения. Методы теоретического подхода. Диалектика взаимодействия исторического и теоретического подходов. Искусствоведение в России.
Раздел 3. Методологический аппарат	Методологический аппарат научного исследования и логика его конструирования: замысел, противоречие, проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, новизна.

диссертационного исследования	<p>Конструкции новизны: классификации; критерии; методики; направления; обоснования; основания; основы; периодизации; подходы; понятия (системы понятий и т.д.); содержание; способы; тенденции; типологии; требования; условия; факторы (системообразующие факторы и т.д.); формы (совокупности форм и т.д.).</p> <p>Исследовательские подходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержательный и формальный подходы; – логический и исторический подходы (логико-исторический и историко-логический подходы); – качественный и количественный подходы; – феноменологический и сущностный подходы; – единичный и общий (обобщенный) подходы.
Раздел 4. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания	<p>Структура методологического знания:</p> <p>1) уровень философской методологии; 2) уровень конкретно-научной методологии; 3) уровень общенаучных принципов и форм исследования; 4) уровень методики и техники исследования.</p> <p>Адаптация методов искусствознания в применении к цели научного исследования. Методология искусствознания как техника выбора (предмета исследования и соответствующего инструментария). Методология искусствознания как «правила перехода» (с одного – более простого – уровня к более сложному – и обратно).</p> <p>Критерии систематизации методов искусствознания. Методы аналитические. Методы синтетически-интерпретационные. Методы критические. Анализ формальной стороны искусства (морфология и синтаксис в широком смысле слова). Методы интерпретационные (постановка памятника в смысловые контексты и выявление дополнительных коннотативных значений). Анализ содержательной (семантика) стороны искусства. Методологическая «полифония» как условие адекватности.</p>
Раздел 5. Формально-стилистический анализ произведения искусства	<p>Формальный анализ: определение базовых параметров произведения; средства художественной выразительности (художественное пространство, композиция, колорит, ритм, характер красочного мазка и др.). Формальный метод как направление в искусствознании последней четверти XIX – первой трети XX в., изучающее художественную форму, воспринятую как собственно эстетический фактор в искусстве.</p> <p>Стиль как система специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка, принадлежащего как отдельному художественному произведению, так и индивидуальному творчеству, а также и школе, эпохе и т.д.</p> <p>Стилистическое определение как искусствоведческая задача, направленная на выяснение места произведения или корпуса произведений в истории стилей и направлений. Разнообразие вариантов метода, объединенного общим понятием формально-стилистического направления.</p>
Раздел 6. Экзистенциализм. Герменевтика. Структурный анализ	<p>Наиболее значимые философские теории XX – XXI и их влияние на методологию искусствознания. Экзистенциализм в творчестве художников XX века. Экзистенции – тревоги по поводу подлинности существования, ответственность человека за свое</p>

<p>Постструктурализм Семиотика и искусствознание</p>	<p>существование. Герменевтика как теория и техника понимания и истолкования - ключ к решению гуманитарных проблем науки. Структурализм (начало XX в. – 60-е гг. XX в.) – направление философии на основе специальной методологии анализа лингвистических, семиотических, антропологических проблем, мифов и сказок, других художественных текстов. Структура – закон связи определенного множества элементов. Знание структур освобождает гуманитарное знание от субъективизма и превращает его в разновидность научного. Постструктурализм – движение, считающее претензии структуралистов на объективность гуманитарного знания необоснованными. Необходимо знание того, что лежит за пределами всякой структуры – контекст, индивидуальные особенности автора Предмет семиотики — знаки, их теория и функционирование. выявление факторов, определяющих непрерывные процессы означивания и интерпретации и создание инструментария, позволяющего определить специфику этих процессов в разных областях культуры (в том числе и в искусстве). Семиотика в искусствознании при анализе «контекста» — «произведение в (историческом) контексте», отношение между знаком и его социальном значением в социуме. Критическая интерпретация как взаимосвязь и взаимообусловленность семиотики, герменевтики и художественной критики.</p>
<p>Раздел 7. Иконографический и иконологический метод</p>	<p>Иконография как метод описания и систематизации типологических признаков и схем, принятых при изображении каких-либо персонажей (реальных или легендарных) или сюжетных сцен. Иконография как раздел искусствознания, изучающий темы, символы и сюжеты искусства, рассматриваемые отдельно (но не изолированно) от истории стиля и средств художественного выражения. Международный резонанс русской византологии. Иконология – направление в искусствознании, сложившееся в 1-й половине XX века и поставившее целью раскрытие исторически обусловленного образно-символического содержания произведения искусства. Разработка принципов иконологии в противовес формальному методу, сосредоточенному на зримом облике, а не на глубинном смысле художественного произведения.</p>
<p>Раздел 8. Знаточество Рецензирование Количественные методы Культурно- исторический метод</p>	<p>Знаточеская экспертиза — часть научно-исследовательской музейной работы. Знаточество как основа атрибуции художественных произведений. Атрибуционный метод. Рецензирование как область художественной критики, предъявляющая требования к личности рецензента, автора рецензии, его знание жанров и методов рецензирования. Количественный метод — выявление и формирование системы численных характеристик изучаемых объектов, явлений и процессов действительности, которые в ходе математической обработки создают основу для раскрытия количественной меры соответствующего качества. Культурно-исторический метод и социальная история искусств.</p>

	Культурно-исторический метод –метод исследования искусства, использующий культуру как ключ к интерпретации художественного произведения и к пониманию художественного процесса.
Раздел 9. Методологический конструктор и проблема междисциплинарных исследований	Методологический «конструктор» как набор методов, адаптированный к специфике конкретного материала и/или решению конкретных исследовательских задач. Методологический конструктор формально- стилистического метода (анализ, сопоставление, обобщение). Иконологический подход заключается в выявлении максимально возможного знания об определенной целостности, включенной в определенный контекст и состоит из четырех процедур, образуемых четырьмя методами (описание, идентификация, обобщение, синтез) Междисциплинарный характер исследования - совмещение частей предметных областей или же использование методологического инструментария иной дисциплины

5. 2. Содержание дисциплины

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СР	Всего часов
Искусствоведение как составная часть гуманитарного знания и его методологии.	2	10	12
Краткая история искусствоведения и формирования его методологии	2	10	12
Методологический аппарат диссертационного исследования	2	10	12
Проблема систематизации и классификации методов искусствознания	2	10	12
Формально-стилистический анализ произведения искусства	2	10	12
Экзистенциализм. Герменевтика. Структурный анализ Постструктурализм Семиотика и искусствознание	2	10	12
Иконографический и иконологический метод	2	10	12

Знаточество Рецензирование Количественные методы Культурно- исторический метод	2	10	12
Методологический конструктор и проблема междисциплинарных исследований	2	10	12
Всего:	18	90	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин ; пер. А. Франковский. – Москва : Юрайт, 2019. – 296 с. – (Антология мысли) . – URL: <https://biblio-online.ru/viewer/osnovnyeyeponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/3> (дата обращения: 22.04.2019).– Текст электронный.
2. Гадамер, Ганс (Ханс)-Георг. Актуальность прекрасного / Г. Гадамер ; сост. М. П. Стафеецкая ; послесл. В. С. Малахов. – Москва : Искусство, 1991. – 367 с. : мяг. – (История эстетики в памятниках и документах) : 6,20 руб. – Текст : непосредственный.
3. Панофский, Э. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения [Текст] / Э. Панофский ; пер.с англ.Н.Г.Лебедевой, Н.А.Осминской. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 430с. – (Художник и знаток) .
4. Фридендер, Макс. Об искусстве и знаточестве / М. Фридендер ; пер. М. Ю. Коренева ; под ред. А. Г. Наследников. – Санкт-Петербург : Андрей Наследников, 2013. – 248 с. – (Классика искусствознания) . – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4610 (дата обращения: 23.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.
5. Хайдеггер, Мартин. Исток художественного творения : избранные работы разных лет / М. Хайдеггер ; пер. А. В. Михайлов. – Москва : Академический проект, 2008. – 528 с. – (Философские технологии. философия) . – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4609 (дата обращения: 23.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.

6.2. Дополнительная литература

1. Баксендолл, Майкл. Узоры интенции. Об историческом толковании картин / М. Баксендолл ; пер. М. Н. Соколов. – Москва : ЮниПринт, 2003. – 200 с. – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4615 (дата обращения: 24.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.

2. Варбург, А. Великое переселение образов : Исследование по истории и психологии возрождения античности [Текст] / А. Варбург ; сост. и пер. Е. Козина. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 382 с. : ил. – (Художник и знаток)
 3. Виппер, Борис Робертович. Статьи об искусстве / Б. Р. Виппер ; редкол. Ю. Б. Виппер, М. Я. Либман, Т. Н. Ливанова, М. И. Свицерская ; вступ. ст. Т. Н. Ливанова. – Москва : Искусство, 1970. – 591 с. – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4614 дата обращения: 24.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. – Текст: электронный.
 4. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей о Гансе фон Маре [Текст] / А. Гильдебранд. – Москва : МПИ, 1991. – 162с.
 5. Дворжак, Макс. История искусства как история духа [Электронный ресурс] / М. Дворжак. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 369. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/51636/#2>.
 6. Кауфман, Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века: От Константина Батюшкова до Александра Бенуа [Текст] / Р. С. Кауфман. – Москва : Искусство, 1990. – 367с.
 7. Лотман, Юрий Михайлович. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман ; сост. Р. Г. Григорьев ; вступ. ст. С. М. Даниэль. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 544 с. – (Мир искусств) . – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4606 (дата обращения: 22.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. – Текст: электронный.
 8. Муратов, П.П. Образы Италии / Т.1 : Образы Италии [Текст] / П. П. Муратов. – Москва : Галарт, 2005. – 327с.
 9. Пунин, Николай Николаевич. Русское и советское искусство [Текст] : избранные труды / Н. Н. Пунин. – Москва : Советский художник, 1976. – 259с. – (Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве)
 10. Рескин, Д. Лекции об искусстве [Текст] / Д. Рескин ; пер.с англ.П.Когана, под ред.Е.Кононенко. – Москва : Б.С.Г.-Пресс, 2006. – 318с. – (Art longa).
- Рескин, Джон.Лекции об искусстве / Д. Рескин ; пер. П. С. Коган ; науч. ред. Е. Кононенко. – Москва : БСГ-ПРЕСС, 2006. – 319 с. – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4616 (дата обращения: 24.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.
11. Тугендхольд, Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства: Художественная культура Запада. Искусство октябрьской эпохи. Художественная промышленность и архитектура СССР [Текст] : избранные статьи и очерки / Я. А. Тугендхольд. – Москва : Советский художник, 1987. – 318 с. – (Библиотека искусствознания).
 12. Тэн, Ипполит Адольф. Философия искусства [Электронный ресурс] : краткий курс лекций / И. А. Тэн ; пер. Н. Соболевский. – Электрон. текст. изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 351 с. – (Антология мысли) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/filosofiya-iskusstva-423106#page/1>.
 13. Успенский, Б.А. Семиотика искусства [Текст] / Б. А. Успенский. – Москва : Языки русской культуры, 1995. – 360 с. : ил. твердый. – (Язык. Семиотика. Культура) . Успенский, Борис Андреевич. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – Москва : Школа "Языки русской культуры", 1995. – 360 с. – (Языка. Семиотика. Культура) . – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4618 (дата обращения: 24.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.

14. Фриче, Владимир Максимович. Социология искусства [Текст] / В. М. Фриче. – Москва : УРСС, 2003. – 204с.
15. Эко, Умберто. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко ; пер. В. Резник, А. Погоняйло. – Санкт-Петербург : symposium, 2006. – 541 с. – URL: http://192.168.2.239/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4612 (дата обращения: 24.09.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.– Текст: электронный.

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

1. The Art Newspaper Russia. – URL: <http://www.theartnewspaper.ru/>
2. АРТ-хроника. – URL: <http://artchronika.ru/>
3. Музеи мира. – URL: <https://muzei-mira.com/>
4. Музеи России. – URL: <http://museum.ru/>
5. Искусство. Всеобщая история искусств. – URL: <http://artyx.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная.

Для организации самостоятельной работы аспирантов Институт располагает:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института;
2. Библиотека, которая укомплектована фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

– читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет;

– фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, а также автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Институт обеспечивает аспиранту в течение всего периода освоения программы аспирантуры индивидуальный доступ к электронной информационно-образовательной среде организации посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) локальной сети организации в пределах, установленных законодательством Российской Федерации в области защиты государственной и иной охраняемой законом тайны.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».