

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА»

направление подготовки / специальность

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

направленность (профиль) подготовки

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

г. Владимир

2022 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа курса предусматривает последовательное теоретическое исследование мирового и отечественного изобразительного искусства, и архитектуры в процессе исторического развития человеческого общества начиная с древнейших времен и заканчивая концом XX века. Программа включает основные разделы из истории зарубежного, русского, советского и современного отечественного искусства. В курсе "Теоретические исследования в области изобразительного искусства" изучение методологических основ научного исследования в теории и практике изобразительного искусства.

При чтении курса " Теоретические исследования в области изобразительного искусства" в начале каждого периода программой предусматривается знакомство с исторической и художественной ситуацией данного времени, страны (краткий обзор исторических событий и развития философских и эстетических учений, литературы, музыки, театра и т.д.), их тесная взаимосвязь и взаимодействие. Важным при чтении курса является анализ художественных явлений, а также отдельных произведений искусства, что способствует профессиональному развитию студентов, воспитывает их художественный вкус, учит разбираться в сложностях современной художественной ситуации.

Весь период изучения истории искусства предполагает, кроме лекционных, проведение практических и лабораторных занятий, в процессе которых студенты научатся работать со специальной литературой, пользоваться терминологией, анализировать произведения изобразительного искусства.

Цель дисциплины – сформировать у магистров систему знаний, умений и навыков в области организации и проведения научных исследований, формирование умений и навыков для ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.

Основные задачи обучения:

- дать представление о методологических основах научного исследования в теории и практике изобразительного искусства;
- представить механизмы применения методов научного исследования в экспериментальной работе;
- показать роль и значение методологии исследовательской работы в научном обосновании проводимых экспериментов, определения их результатов и полученных выводов;
- раскрыть возможности и многообразие методов научного исследования в теории и практике изобразительного искусства;
- дать теоретические знания и практические навыки проведения экспериментальной работы в рамках научного исследования по проблемам преподавания изобразительного искусства

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина " Теоретические исследования в области изобразительного искусства" относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-2. Способен исследовать и проектировать процесс обучения на основе обобщенных форм	ПК-2.1. Знает методологию проведения искусствоведческих исследований, принципы анализа и интерпретации произведений искусства. специфику и процесс прове-	<i>Знает:</i> методологию проведения искусствоведческих исследований, принципы анализа и интерпретации произведений искусства. специфику и процесс про-	Тестовые вопросы Ситуационные задачи

<p>методов и приёмов организации деятельности обучающихся в образовательных организациях соответствующего уровня образования.</p>	<p>ведения научных исследований в области теории, истории и методики художественного образования.</p> <p>ПК-2.2. Умеет планировать и решать научно-исследовательские задачи в области теории и истории искусства, представлять результаты научно-исследовательской работы в формах публикаций, докладов, научных проектов; планировать и решать научно-исследовательские задачи в области истории, теории и методики художественного образования, проводить педагогические научные эксперименты и представлять результаты научной работы в формах публикаций, докладов, научных проектов.</p> <p>ПК-2.3. Владеет приемами планирования, проведения, оценки, презентации и внедрения результатов научных исследований в области теории и истории искусства; приемами планирования, проведения, оценки, презентации и внедрения результатов научных исследований в области истории, теории и методики художественного образования.</p>	<p>ведения научных исследований в области теории, истории и методики художественного образования.</p> <p><i>Умеет:</i> планировать и решать научно-исследовательские задачи в области теории и истории искусства, представлять результаты научно-исследовательской работы в формах публикаций, докладов, научных проектов; планировать и решать научно-исследовательские задачи в области истории, теории и методики художественного образования, проводить педагогические научные эксперименты и представлять результаты научной работы в формах публикаций, докладов, научных проектов.</p> <p><i>Владеет:</i> приемами планирования, проведения, оценки, презентации и внедрения результатов научных исследований в области теории и истории искусства; приемами планирования, проведения, оценки, презентации и внедрения результатов научных исследований в области истории, теории и методики художественного образования.</p>	
<p>ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности</p>	<p>ПК-3.1. Знает содержание, структуру, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место предмета «Изобразительное искусство» в общей картине мира.</p> <p>ПК-3.2. Умеет анализи-</p>	<p><i>Знает:</i> содержание, структуру, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место предмета «Изобразительное искусство» в общей картине мира.</p> <p><i>Умеет:</i> анализировать базовые предметные научно-теоретические</p>	<p>Тестовые вопросы Ситуационные задачи</p>

1	Понятие о научном исследовании как о специфической форме деятельности.	1	1-6	6	6			24	Рейтинг-контроль №1
2	Понятие научного знания.	1	7-12	6	6			24	Рейтинг-контроль №2
3	Понятие о методе и методологии науки.	1	13-18	6	6			24	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:				18	18			72	Зачет
1	Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук	1	1-6	6		12		18	Рейтинг-контроль №1
2	Особенности формирования искусствоведения как особой области научной деятельности.	2	7-12	6		12		18	Рейтинг-контроль №2
3	Современная структура искусствоведческого знания.	2	13-18	6		12		18	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:				18		36		54	Экзамен, 36
1	Понятие о методологии и методах научного исследования в области искусства.	3	1-6			12		51	Рейтинг-контроль №1
2	Методология искусствоведения (историко-персональный аспект).	3	7-12			12		51	Рейтинг-контроль №2
3	Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке.	2	13-18			12		51	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:						36		153	Экзамен, 27
Наличие в дисциплине КП/КР						-			
Итого по дисциплине				36	18	72		279	Зачет, Экзамен, 36, Экзамен, 27

Содержание лекционных занятий по дисциплине 1 семестр

Раздел 1

Тема 1.1 Понятие о научном исследовании как о специфической форме деятельности. Понятие «научное исследование», процесс научного исследования. Теоретические и эмпирические исследования. Понятие цели, объекта и предмета, актуальности, гипотезы исследования. Характер исследования: фундаментальные и прикладные, монодисциплинарные и междисциплинарные, аналитические и комплексные.

Тема 1.2 Понятие научного знания. Относительное знание является отражением действительности с некоторой неполнотой совпадения образца с объектом. Абсолютное знание – это полное, исчерпывающее воспроизведение обобщенных представлений об объекте, которые обеспечивают абсолютное совпадение образца с объектом. Познание. Основной целью познания является достижение истинных знаний, которые реализуются в виде теоретических положений и выводов, законов и учений, подтвержденных практикой и существующих объективно, независимо от нас. Знания, применяемые в производственной, общественной и научной деятельности, именуется практикой.

Тема 1.3 Понятие о методе и методологии науки. Методология, методы и методика научного исследования. В теории науки и методологии научного познания разработаны различные классификации методов. Так, в типологии научных методов, предложенной В.А. Канке, выделены: индуктивный метод, который регламентирует перенос знаний с известных объектов на неизвестные и тесно сопряжен с проблематикой научных открытий; гипотетико-дедуктивный метод, определяющий правила научного объяснения в естествознании и основанный на определении соответствия научных понятий реальной ситуации; аксиоматический и конструктивистский методы, определяющие правила логических и математических рассуждений; прагматический метод, применяемый преимущественно в социально-гуманитарном знании метод понимания (интерпретации) явлений, основанный на установлении ценностного отношения между исследователем и миром культуры.

2 семестр

Раздел 2

Тема 2.1. Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук. История становления и развития искусствоведения. Функции культуры и искусства в современном обществе Предмет и методы исследования в искусствоведении. Составные части искусствоведения - теория искусства, история искусства, художественная критика. Анализ работ отечественных авторов-искусствоведов.

Тема 2.2. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности Предмет и задачи искусствоведения. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия. Институциональные основы современного искусствознания. Организационные формы обмена научной информацией.

Тема 2.3. Современная структура искусствоведческого знания. история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия. Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке. Принципы анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства. Системный подход и его особенности. Влияние культурологии на искусствоведение и процесс «культурологизации» искусствоведческого знания.

Содержание практических занятий по дисциплине

1 семестр

Раздел 1

Тема 1.1. Понятие о научном исследовании как о специфической форме деятельности. Понятие «научное исследование», процесс научного исследования. Теоретические и эмпирические исследования. Формулировка темы исследования, формирование цели, объекта и предмета, актуальности, гипотезы исследования по заданной тематике.

Тема 1.2. Понятие научного знания. Анализ научных данных, теоретических исследований по заданной тематике. Отбор источников информации.

Тема 1.3. Понятие о методе и методологии науки. Методология, методы и методика научного исследования в области искусства. Отбор методов исследования в области искусствоведческой тематики.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

2 семестр

Раздел 2

Тема 2.1. Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук. Составные части искусствоведения - теория искусства, история искусства, художественная критика. Анализ работ отечественных и зарубежных авторов-искусствоведов. Анализ методики их исследований.

Тема 2.2. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности Исследование современной структуры искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.

Тема 2.3. Современная структура искусствоведческого знания. Проведение анализа художественного конкретных художественных произведений и проблемный подход к исследованию истории искусства. Применение системного подхода в процессе анализа художественных произведений.

3 семестр

Раздел 3

Тема 3.1. Понятие о методологии и методах научного исследования в области искусства. Семиотический метод в искусствоведении. Социологические исследования в искусствоведении Формальный и исторический анализ художественного произведения. Иконографический метод анализа художественного произведения.

Тема 3.2. Методология искусствознания (историко-персональный аспект). Выявление исторического контекста (среды) как условие исторического объяснения. Формы исторического исследования: описание (задача воссоздания реконструкции явления), повествование, анализ (выявление причинно-следственных отношений).

Тема 3.3. Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам). Подход источниковедческий (первичность памятника-источника) и проблемный (первичность исследовательской темы и проблематики). Соотношение исследовательских тем (областей и предметов научного интереса) и исследовательских проблем (первичность тем и вторичность проблем).

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Семестр 1

Задание к рейтинг-контролю №1

1. Понятие о научном исследовании.
2. Деятельность как форма активного отношения к окружающему миру.
3. Деятельность и культура.
4. Культура как механизм деятельности.

Задание к рейтинг-контролю №2

1. Наука как специфическая форма деятельности.
2. Понятие научного знания.
3. Абсолютное и относительное познание.
4. Уровни, формы и методы научного знания.

Задание к рейтинг-контролю №3

1. Понятие термина методология.
2. Диалектика как общая методология научного познания.
3. Уровни методологии.
4. Методологическая культура.

Семестр 2

Задание к рейтинг-контролю №1

1. Понятие искусствоведения.
2. Предмет и задачи искусствоведения.
3. Особенности искусствоведения как особой области.

Задание к рейтинг-контролю №2

1. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
2. Система искусств и ее исторические метаморфозы.
3. Эволюция методологических принципов изучения искусства в ходе исторического становления и развития искусствоведения.

Задание к рейтинг-контролю №3

1. Теория искусства.
2. История искусства.
3. Художественная критика и музееведение.

Семестр 3

Задание к рейтинг-контролю №1

1. Методы научного познания.
2. Основная функция метода.
3. Классификация методов научного познания.

Задание к рейтинг-контролю №2

1. Исследовательские возможности различных методов.

Задание к рейтинг-контролю №3

1. Синтез методологических подходов у В. Лазарева.
2. Сравнительно-исторический метод исследования в работах Д. Сарабьянова.
3. Принцип анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства в трудах М. Алпатова.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

семестр

Вопросы к зачету

1. Научное исследование как специфическая форма деятельности.

2. В чем взаимосвязь деятельности и культуры?
3. Какими особенностями обладает культура?
4. Расскажите о понятии научного знания?
5. Что такое познание и в чем его особенность?
6. Назовите различия между абсолютным относительным знанием.
7. Назовите уровни, формы и методы научного познания.
8. Как взаимодействуют между собой теоретический, умозрительный и эмпирический уровни развития науки.
9. Назовите и охарактеризуйте основные принципы диалектического метода.
10. Назовите общие методологические принципы научного исследования.
11. Какие существуют уровни методологии?
12. Что такое научная картина мира?
13. Что такое методологическая культура?

2

семестр

Вопросы к экзамену

1. Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук.
2. Предметы и задачи искусствоведения.
3. Особенности искусствознания как особой области.
4. Расскажите о проблемах, которыми занимается искусствознание.
5. Искусствознание как особая область научной деятельности.
6. Как менялись представления об искусстве и задачах его исследования?
7. Особенности античной мысли об искусстве.
8. Судьба античных традиций в эпоху средневековья и особенности средневековых представлений об искусстве.
9. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания.
10. Основные этапы становления искусствознания в Новое время.
11. Значение позитивизма для формирования искусствоведения как самостоятельной науки и ее методологических принципов.
12. Эволюция методологических принципов изучения искусства в ход исторического становления и развития искусствознания.
13. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
14. Функциональные и методологические отличия теории искусства, истории искусства, художественной критики и музееведения как структуры искусствоведческого знания.

3

семестр

Вопросы к экзамену

1. Сущность, содержание, основные характеристики метода научного познания.
2. Основная функция метода научного познания.
3. Историко-культурная ретроспектива метода научного познания.
4. Назовите и охарактеризуйте классификацию методов научного познания.
5. Назовите и охарактеризуйте уровни общенаучных методов исследования.
6. Назовите и охарактеризуйте методы теоретического познания.
7. Какие существуют общенаучные логические методы и приемы познания? Охарактеризуйте их.
8. Расскажите о теории архитектуры в античности.
9. Расскажите о ренессансной теории живописи.
10. Иконологический метод.
11. Методология культурно-исторического исследования (М. Дворжак).
12. Синтез методологических подходов у В. Лазарева
13. Сравнительно-исторический метод исследования в работах Д. Сарабьянова.
14. Принцип анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства в трудах М. Алпатова.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

1 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Культурно историческая эволюция науки во времена античности.
2. Культурно историческая эволюция науки в средние века.
3. Культурно историческая эволюция науки в новое время.
4. Культурно историческая эволюция науки в 20-21 веках.

2 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Способы и формы взаимодействия различных видов искусства, как проблема искусствоведения.
2. Внешние и внутренние закономерности развития пластических искусств, как проблема искусствоведения.
3. Методология и методика исследования проблем изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

3 семестр

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Влияние культурологии на искусствоведение и процесс «культурологии» искусствоведческого знания.
2. Проблемы современной теории искусства.
3. Принцип историзма в рассмотрении теории искусства у Б.Р. Виппера.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3
Основная литература		
1. Забалуева Т.Р. История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М. : Издательство АСВ	2013	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html
2. Такташова, Лариса Ефимовна. Русская икона. Образы. Сюжеты. Иконография [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Такташова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)	2014	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4045/1/01406.pdf .
3. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРАМ	2014	http://znanium.com/bookread2.php?bool=398642
Дополнительная литература		
1. Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА [Электронный ресурс] : Курс лекций / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. - М. : Издательство АСВ	2008	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html
2. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М	2014	
3. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com	2015	http://znanium.com/bookread2.php?book=504516

6.2. Периодические издания

1. Журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная школа» № 1-6. – 2014г.
2. Журнал «Искусство» № 1-4. – 2014г.

6.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.aivaz.net/>
2. <http://artclassic.edu.ru/>
3. <http://www.artprojekt.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

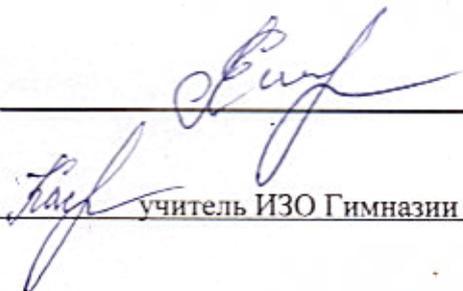
Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические\лабораторные работы проводятся в аудитории №23.

Рабочую программу составил _____

Зонтова Е.

Рецензент

(представитель работодателя) _____
Г.

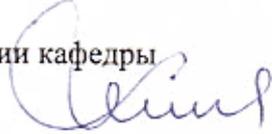

учитель ИЗО Гимназии № 35 г. Владимира Касьяненко Е.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры "Дизайн, изобразительное искусство и реставрация":

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

ДИИР Протокол № 14 от 14.06.22 года

Заведующий кафедрой _____

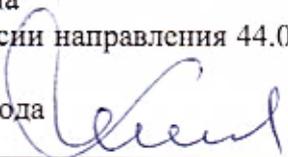
проф. Михеева Е.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена

на заседании учебно-методической комиссии направления 44.04.01 Педагогическое образование

(Изобразительное искусство)

Протокол № 14 от 14.06.22 года

Председатель комиссии _____

проф. Михеева Е.