

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

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Ульянова Лариса

Николаевна

« 29 » июня 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Искусство как объект научного исследования

направление подготовки / специальность
44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

Исполнительское мастерство
в музыкально-театральном искусстве

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусство как объект научного исследования» являются – формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства и образования, способности организовать содержание научно-исследовательской работы в форму магистерской диссертации.

Задачи:

- дать целостное представление об искусстве как объекте и предмете научного исследования; - раскрыть сущность и выявить специфику научных подходов к изучению искусства;
- обобщение знаний о методах изучения искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство как объект научного исследования» входит в часть, формируемую 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	
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия.	Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур; основные этапы развития мировой эстетической мысли	Тестовые вопросы Рефераты Эссе
	УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
	УК-5.3. Владеет методами и	Владеет навыками	

	навыками эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач профессиональной деятельности.	аргументации и ведения дискуссии; анализа философских и эстетических текстов; аргументированного изложения собственной позиции.	
ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности	<p>ПК.3.1. Владеет научно-педагогическими знаниями о закономерностях, принципах построения и функционирования образовательного процесса</p> <p>ПК.3.2. Владеет научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета</p> <p>ПК.3.3. Успешно применяет современные научно-теоретические и практические знания и умения в преподавании своей учебной дисциплины</p>	<p>Знает методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов</p> <p>Умеет постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте</p> <p>Владеет методами анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов</p>	<p>КР</p> <p>Отчет по практической подготовке (приложение 1)</p>

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия в форме практической подготовки ¹		
1	Раздел 1. Введение. Задачи научного исследования искусства.	3	1-6	6	6			12	Рейтинг-контроль №1
2	Раздел 2. Осмысление проблем искусства в разные исторические периоды.	3	7-12	6	6			12	Рейтинг-контроль №2
3	Раздел 3. Основные методологические подходы к исследованию искусства исследования искусства в XX веке.	3	13-18	6	6			12	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:				18	18			36	Зачёт
1	Тема 10. Анализ проблем искусства в	4	1-6		4			3	

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

	искусствознании. История искусства как объект научного исследования. История искусства как раздел искусствознания.									
2	Тема 11. Проблема атрибуции произведения искусства. Знаточество как метод. Методы искусствознания. Проблема понимания смысла и содержания произведения искусства как ключевая проблема теории искусствознания.	4	7-12			4			3	
3	Тема 12. Иконографический метод. Формально-стилистический метод. Иконологический метод.	4	13-18			4			3	Рейтинг-контроль № 1
4	Тема 13. Психология искусства. Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.	4				4			3	Рейтинг-контроль № 2
5	Тема 14. Социологический подход к исследованию искусства. Задачи социологии искусства. Искусство как предмет изучения социологии. Особенности социологического подхода к анализу феноменов искусства. Социальные функции искусства.	4				4			4	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 2 семестр:						20			16	Экзамен/Збч.
Наличие в дисциплине КП/КР		3				+				
Итого по дисциплине					18	38			52	Зачёт экзамен (36)

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Введение. Задачи научного исследования искусства.

Содержание практических занятий.

Введение. Задачи научного исследования искусства. Философский анализ искусства.

Тема 2. Осмысление проблем искусства в разные исторические периоды.

Содержание практических занятий.

Осмысление проблем искусства в античной философии. Классическая философия искусства.

Немецкая классическая эстетика. Вопросы искусства в неклассической философии и эстетике.

Вопросы культуры в «философии жизни».

Тема 3. Новые методы исследования искусства в XX веке.

Содержание практических занятий.

Феноменологические основания анализа культуры и искусства. Герменевтика и ее методологическая специфика. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства. Структуралистический и семиотический методы исследования искусства. Философия искусства постмодернизма. Анализ проявлений постмодернизма в искусстве.

Тема 10. Анализ проблем искусства в искусствознании. История искусства как объект научного исследования. История искусства как раздел искусствознания.

Тема 11. Проблема атрибуции произведения искусства. Знаточество как метод. Методы искусствознания. Проблема понимания смысла и содержания произведения искусства как ключевая проблема теории искусствознания.

Тема 12. Иконографический метод. Формально-стилистический метод. Иконологический метод.

Тема 13. Психология искусства.

Содержание практических занятий.

Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.

Тема 14. Социологический подход к исследованию искусства.

Содержание практических занятий.

Задачи социологии искусства. Искусство как предмет изучения социологии. Особенности социологического подхода к анализу феноменов искусства. Социальные функции искусства.

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Тема 1. Задачи научного исследования искусства. Философский анализ искусства.

Тема 2. Осмысление проблем искусства в античной философии.

Тема 3. Классическая философия искусства. Немецкая классическая эстетика.

Тема 4. Вопросы искусства в неклассической философии и эстетике.

Тема 5. Вопросы культуры в «философии жизни». Феноменологические основания анализа культуры и искусства.

Тема 6. Герменевтика и ее методологическая специфика. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства.

Тема 7. Структуралистический и семиотический методы исследования искусства.

Тема 8. Философия искусства постмодернизма.

Тема 9. Анализ проявлений постмодернизма в искусстве.

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

Текущий контроль осуществляется рейтинг-контроля. Промежуточная аттестация в 3 семестре проходит форме зачёта, в 4 семестре сдаётся экзамен, который включает в себя устный ответ на вопросы экзаменационных билетов.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1.

1. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
2. Предмет и задачи искусствоведения.
3. Особенности формирования искусствоведения как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
4. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.

Рейтинг-контроль №2.

1. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
2. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
3. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
4. Особенности античной мысли об искусстве.

Рейтинг-контроль №3.

1. Особенности средневековых представлений об искусстве.
2. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время.
3. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
4. Отечественное искусствознание в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

4 семестр

Рейтинг-контроль №1.

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.

Рейтинг-контроль №2.

1. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия-понимания.
2. Семиотический метод интерпретации. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
3. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
4. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.

Рейтинг-контроль №3.

1. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы.
2. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа: тематика исследования, требования, предъявляемые к магистерским диссертациям. Задачи и цели магистерской диссертации.
3. Текст диссертации: структура, характер текста и его оформления.
4. Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы.
5. Эмпирические методы исследования (наблюдение, анкетирование, опытный эксперимент и др.).

5.2. Промежуточная аттестация

3 семестр

Вопросы к зачёту

5. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
6. Предмет и задачи искусствоведения.
7. Особенности формирования искусствоведения как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
8. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
9. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
10. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
11. Теория искусства как составляющая общего искусствоведения наряду с историей искусства и художественной критикой.
12. Особенности античной мысли об искусстве.
13. Особенности средневековых представлений об искусстве.
14. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствоведения. Основные этапы становления исторического искусствоведения в Новое время.
15. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
16. Отечественное искусствоведение в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

4 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствоведения.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др.
7. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
8. Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
9. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
10. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

3 семестр

1. Изучение учебно-методической и искусствоведческой литературы.
2. Составление аналитических обзоров научной литературы.
3. Анализ художественных произведений.
4. Написание курсовой работы.

Примерные темы курсовых работ

1. Современный детский эстрадный вокальный репертуар как предмет музыковедческого анализа.
2. Особенности оперной драматургии Ж. Бизе на примере оперы «Кармен».
3. Самодеятельные молодёжные вокально-инструментальные коллективы и их место в современной музыкальной культуре Владимирской области.
4. Современное академическое вокальное исполнительство в России.
5. Основные тенденции развития искусства отечественных ВИА 70-х годов XX века.
6. Симфоническая сюита «Планеты» Густава Холста и идеи космизма в музыкальном искусстве.
7. История концертмейстерского искусства в России.
8. Особенности сценического прочтения отечественной литературной классики (на примере спектакля «Анна Каренина» Владимирского академического театра драмы).
9. Современный театр кукол (на примере творчества режиссера Бориса Константинова).

4 семестр

Самостоятельная работа студента

Вопросы для самостоятельного изучения и подготовки сообщений на семинарах.

1. Особенности античной мысли об искусстве.
2. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
3. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера.
4. Психоанализ и художественное творчество.
5. Семиотический подход к изучению музыки XX века.
6. Культурологический подход к исследованию искусства.
7. Искусство постмодернизма.
8. Трансформация классических эстетических категорий в теории и практике постмодернизма.
9. Принцип интертекстуальности в современном искусстве.
10. Элитарное и массовое в современном искусстве
11. Музыкальные новации Авангарда-II.
12. Претворение игрового подхода к традиции в современном музыкальном искусстве.
13. Особенности отечественного музыкального постмодернизма.
14. «Диалоги с традицией» в музыке отечественного постмодернизма.
15. Проблемы исполнительской интерпретации современной музыки.
16. Интерпретация поэзии А.С. Пушкина в вокальной лирике современных отечественных композиторов.
17. Эстетика соц-арта в современной отечественной музыке.

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 электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Гуляницкая, Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм : история, теория, практика / Н. С. Гуляницкая .— Москва : Языки славянской культуры, 2014 .— 367 с. : ноты .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-9905762-7-8.	2014	
2. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .
3. Надирова, Л.Л. Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов: монография / Л. Л. Надирова ; ВлГУ .— 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 317 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 249-273.	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2454/1/01133.pdf
4. Холопова, Валентина Николаевна. Музыка как вид искусства : учебное пособие для вузов искусства и культуры / В. Н. Холопова ; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского .— Изд. 4-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014 .— 319 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки) .	2014	
Дополнительная литература		
1. Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5428/3/01587.pdf

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .– 137 с. – Библиогр.: с. 119-134 . – ISBN 978-5-9984-0255-5.		
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf >.
3. Данилова, А.В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма: учебное пособие / А.В. Данилова ; Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. (ВлГУ), 2016. — 112 с.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
4. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .– (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.	2010	
5. Лазутина, Т. В. Онто-гносеологические и аксиологические основания языка музыки : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра филос. наук : спец.: 09.00.01 - Онтология и теория познания / Т. В. Лазутина ; Уральский государственный университет имени А. М. Горького, Институт по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук, Кафедра философии и культурологии . – Екатеринбург : Б.и., 2009 .– 39 с. — Библиогр.: с. 36-39.	2009	
6. Науменко, Т. И. Текстология музыкальной науки / Т. И. Науменко .— Москва : Памятники исторической мысли, 2013 .— 584 с. : ил. – Библиогр.: с. 303-318 . – ISBN 978-88451-321-1.	2013	

6.2. Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».
2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».

7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».
9. Газета «Музыкальное обозрение».

6.3. Интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» – архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
3. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
4. 4. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
5. [Arzamas – просветительский проект https://arzamas.academy](https://arzamas.academy)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы .

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- Магнитофон
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил

Канд. фил. наук, доцент

(ФИО, подпись)

 А.В. Данилова

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

(ФИО, подпись)

 Пялева Л.И.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 12 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор

(ФИО, подпись)

 Л.Н. Ульянова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 8 от 01.07.2021 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор

(ФИО, подпись)

 Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2022-2023 учебный год
Протокол заседания кафедры № 11 от 21.06.22 года
Заведующий кафедрой ИО [подпись] А.Н. Киселова

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

