

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ИБРАГИМОВА**

СОГЛАСОВАНО

Вице-президент АН РТ

А.А. Тимерханов
« 10 » июля 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ИЯЛИ АН РТ

К.М. Миннуллин
« 27 » июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.5. Отечественное искусствознание в XX в.: этапы и направления

Уровень: подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство)

Нормативный срок освоения программы: 3 года

Форма обучения: очная

Казань
2024

Разработчик:

Заведующая Центром искусствоведения

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, доктор искусствоведения _____

Р.Р. Султанова

Рабочая программа одобрена Учёным советом Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, протокол № 4 от 27.06 2024 г.

Ученый секретарь ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ _____

Л.М. Гиниятуллина

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: представление отечественного искусствознания как предмет историко-искусствоведческого анализа.

Задачи:

- формирование теоретически адекватного представления о генезисе, историческом развитии и проблемном своеобразии отечественного искусствознания в контексте мировой искусствоведческой мысли;
- рассмотрение основных течений и школ, основополагающих проблем, поставленных в истории отечественного искусствознания;
- дать общую характеристику особенностям решения искусствоведческих проблем в отечественном искусствознании;
- показать и проанализировать современные тенденции развития искусствознания в России в контексте западных и восточных влияний и заимствований.

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТУРЫ

Дисциплина «Отечественное искусствознание в XX в.: этапы и направления» входит в блок «Образовательный компонент» и является дисциплиной, направленной на подготовку аспиранта по специальности 5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Изучается на первом курсе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих знаний, умений и навыков.

Знать:

методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

наиболее важные научные результаты и проблемы в области отечественного искусствознания;

общий алгоритм подготовки диссертационной работы на основе самостоятельно полученных результатов исследований и ее защиты

Уметь:

анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов;

разрабатывать новые методы и алгоритмы исследования и применять их в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области отечественного искусствознания;

обобщать передовые достижения и актуальные тенденции развития отечественного искусствознания

Владеть:

навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

инструментами поиска результатов научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области;

методами научного анализа в области отечественного искусствознания

4. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 часов). Время проведения 2 семестр 1 года обучения.

Таблица 1

Структура дисциплины, виды и объем учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Виды занятий и трудоемкость в часах					
		Л	С	П	ЛЗ	СР	Всего
1	Введение в дисциплину.	8		8		10	26
2	Методологические искания в советском искусствознании в 1920-х годов.	8		8		10	26
3	Деятельность научно-исследовательских центров.	8		8		10	26
4	Основные направления искусствоведческих исследований.	6		6		16	28
	Контроль (зачет)						2
	Итого:	30		30		46	108

Примечание: Л – лекции, С – семинары, П – практические занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Введение в дисциплину Отечественное искусствознание в 20 веке: основные этапы развития.	Изменение статуса истории искусства (до 10-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912, открыт В.П.Зубовым) - первый шаг становления искусствознания как самостоятельной науки в России. И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916). Усвоение методов европейского формального искусствоведения. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта. "История живописи всех времен и народов А.Бенуа (1912-1917) – первый искусствоведческий труд в России, написанный с ориентацией на художественную форму как высший критерий научной оценки.
2	Методологические искания в советском искусствознании в 1920-х годов.	Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие "внутренней формы") в работах А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича. Интерес к социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствознания (В.Фриче). Формально-социологический метод И.Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А.Луначарский, Вяч. Полонский).
3	Деятельность научно-исследовательских	Государственная Академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии и искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт ис-

	ких центров.	торико-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры. Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы "социалистического реализма" - главные задачи советской искусствоведческой науки. Изоляция от европейского искусствознания. Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствометрия), семиотика, иконология, культурологическое искусствознание.
4	Основные направления искусствоведческих исследований..	“Традиционное” (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества). Современные центры научно-исследовательской работы.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРСКИХ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Таблица 3

Перечень занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование раздела	Вид занятия	Тема занятия (самостоятельной работы)	Форма текущего и промежуточного контроля
1.	Введение в дисциплину Отечественное искусствознание в 20 веке: основные этапы развития.	Л	Изменение статуса истории искусства (до 10-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912, открыт В.П.Зубовым) - первый шаг становления искусствознания как самостоятельной науки в России.	УО
		П	И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916). Усвоение методов европейского формального искусствоведения. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта. "История живописи всех времен и народов	УО
		СР	А.Бенуа (1912-1917) – первый искусствоведческий труд в России, написанный с ориентацией на художественную форму как высший критерий научной оценки.	УО
2.	Методологические искания в советском искусствознании в 1920-х годов.	Л	Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие "внутренней формы") в работах А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича.	УО
		П	Интерес к социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским	УО

			принципам марксистского искусствознания (В.Фриче).	
		СР	Формально-социологический метод И.Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А.Луначарский, Вяч. Полонский).	УО
3.	Деятельность научно-исследовательских центров.	Л	Государственная Академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии и искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры.	УО
		П	Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы "социалистического реализма" - главные задачи советской искусствоведческой науки. Изоляция от европейского искусствознания.	УО
		СР	Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствоведение), семиотика, иконология, культурологическое искусствознание.	
4.	Основные направления искусствоведческих исследований	Л	"Традиционное" (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества).	УО
		П	Современные центры научно-исследовательской работы.	
		СР	Современные центры научно-исследовательской работы.	
Итоговый контроль				Зачет

Виды занятий: Л – лекции, С – семинары, П – практические занятия, ЛЗ - лабораторные занятия, СР – самостоятельная работа.

Формы текущего контроля: УО - устный опрос (собеседование), Р - реферат, П - проект, Д - доклад, КЛ - конспект лекции, ГД - групповая дискуссия и др.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 4

Карта обеспечения учебно-методической литературой

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы	Количество экз.	Число аспирантов, одновременно изучающих дисциплину
Основная литература			
	<p>1 Бернштейн Б.М. История искусств и художественная критика // Советское искусствознание '73. - М., 1974.</p> <p>2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб., 1994.</p> <p>3. Вишпер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп.– М., 1985.</p> <p>4. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. В 3-х томах. - СПб., 1995-1997.</p> <p>5. Выготский Л.С. Психология искусства. - СПб., 2000.</p> <p>6. Грабарь И.Э. О русской архитектуре. – М., 1969.</p> <p>7. Даниэль С.М. Искусство видеть. - Л., 1990.</p> <p>8. Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века.- Л., 1986.</p> <p>9. Евсина Н.А. Архитектурная теория в России XVIII век. - М., 1975.</p> <p>10. Заварихин С.П. Русская архитектурная критика. - Л., 1989.</p> <p>11. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. - СПб., 2000.</p> <p>12. Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусства. - Л., 1927.13. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5-ти т. / Под ред М.Ф. Овсянникова. – М., 1962–1967.</p> <p>14. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. - М., 1985.</p> <p>15. Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в до 1941 г. - М., 1978.</p> <p>16. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. - М., 1986.</p> <p>17. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 2000.</p> <p>18. Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. - СПб., 1995.</p> <p>19. Панофский Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. Ю.Н.Попова. - Изд. 2-е, испр. - СПб., 2002.</p> <p>20. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: статьи по истории искусства. - СПб., 1999.</p> <p>21. Популярная художественная энциклопедия: Ар-</p>	<p>В свободном доступе с компьютеров ИЯЛИ АН РТ и по паролю при удаленном доступе</p>	<p>3</p>

	<p>хитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство. В 2-х кн. - М., 1986.</p> <p>22. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995.</p> <p>23. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. - М., 1980.</p> <p>24. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История Проблемы. - М., 1989.</p>		
Дополнительная литература			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М., 1994. 2. Бернштейн Б.М. “Кризис искусствознания” и институциональный подход. // Советское искусствознание. Вып. 27. - М., 1991. - С. 269-297 3. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002. 4. Герман М. Постмодернистская критика. Отечественный вариант // Вопросы искусствознания 1994., № 1. - С. 101-110. 5. Даниэль С. Беспредметное искусствознание / Вопросы искусствознания. — 1994. —№ 1. — С. 111-112. 6. Зедльмайр Х. История искусства как история духа // Вопросы искусствознания. Вып. 2. - М., 1998. - С. 6-18. 7. Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте // Труды по знаковым системам. Вып. 8. - Тарту, 1977. 8. Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусства. - Л., 1927. 9. Кантор А.М. О стиле и стилистическом анализе // Советское искусствознание’77. Вып. 1. - М., 1978. - С. 248-255. 10. Кауфман Р.С. А.Бенуа - художественный критик // Советское искусствознание’81. Вып. 1. - М., 1982. - С. 224-241. 11. Либман М.Я. Иконология // Современное искусствознание за рубежом. - М., 1964 12. Либман М.Я. Социальные факторы в искусстве и их роль в методологии исследования. // Советское искусствознание’78. Вып. 2. - М., 1979. - С. 226-238. 13. Мартынов В.М. Исствознание и искусствометрия. // Советское искусствознание’74. - М., 1975. - С. 262-283. 14. Михайлов Б. Социологическая проблематика в искусствознании 20-х гг. // Вопросы искусствознания. Вып. 1. - М., 1998. - С. 259-265. 	<p>В свободном доступе с компьютеров ИЯЛИ АН РТ и по паролю при удаленном доступе</p>	3

<p>15. Муриан Й. Искусствознание и история искусства. Онтологические задачи // Вопросы искусствознания. Вып. 2. - М., 1996. - С. 560-568.</p> <p>16. Пospelов Г.Г. И.Э.Грабарь и некоторые моменты современного искусствознания // Советское искусствознание '82. Вып. 2. - М., 1983. - С. 234-251.</p> <p>17. Пospelов Г.Г. Проблемы искусствознания и художественной критики. Межвуз. сб. / Под. ред. Н.Н. Калитиной. - Л., 1982.</p> <p>18. Сарабьянов Д. Некоторые методологические вопросы искусствознания в ситуации исторического рубежа // Вопросы искусствознания. Вып. 1-2. - М., 1995. - С. 5-14.</p>		
<p>4.3. Периодические издания</p> <p>1. Научный журнал «Искусствознание».</p> <p>2. Журнал ««Артхроника» (1999 - 2013).</p> <p>3. Петербургские искусствознательские тетради</p> <p>4. Художественный журнал</p> <p>5. Декоративное искусство</p> <p>6. Архитектура и строительство России</p>	<p>В свободном доступе с компьютеров ИЯЛИ АН РТ и по паролю при удаленном доступе</p>	<p>3</p>
<p>4.4. Интернет-ресурсы:</p> <p>1. Сайт журнала Искусствознание http://sias.ru/publications/magazines/art/</p> <p>2. Сайт журнала «Архитектура и дизайн» http://www.admagazine.ru/arch/</p> <p>3. Сайт журнала Архитектура и строительство России http://www.asrsmag.ru</p> <p>4. Электронная-библиотека по гуманитарным наукам http://zinki.ru/</p> <p>5. Электронная библиотека http://thelib.ru/books/valentina_avraamovna_maslova</p> <p>6. Библиотека Якова Кротова http://krotov.info</p> <p>7. Сайт научного журнала «Tatarica» http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39.</p> <p>8. Сайт научного журнала «Фэнни Татарстан» http://ft.antat.ru.</p> <p>9. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru</p>	<p>Свободный доступ</p>	<p>3</p>

Таблица 5

Перечень печатных, технических и электронных средств обучения

№ п/п	Наименование	Вид	Форма доступа
1.	Отдел аттестации научно-педагогических кадров КФУ: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=5207	Сайт	Свободный доступ
2.	Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации: http://vak.ed.gov.ru	Сайт	Свободный доступ
3.	Научная электронная библиотека eLibrary: http://elibrary.ru/defaultx.asp	Сайт	Свободный доступ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Таблица 7

Обеспеченность помещениями для аудиторных занятий и мультимедийного оборудования

№ п/п	Наименование дисциплин в соответствии с учебным планом, вид занятий	Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.)
1	Лекционные занятия	Ауд. 119, Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов, портретов, таблиц, диаграмм и т.п. на лекционных занятиях)	Академии наук РТ
2	Семинары	Ауд. 119 Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов, портретов, таблиц, диаграмм и т.п. на лекционных занятиях)	Академии наук РТ
3	Самостоятельная работа студентов	Читальный зал. (компьютеры для работы с интернет-ресурсами)	Академии наук РТ

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для реализации программы при изучении учебной дисциплины «Отечественное искусствоведение в XX в.: этапы и направления» используются активные и интерактивные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе занятий предусмотрены практические задания, семинары, доклады с последующей дискуссией.

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Вопросы для устного опроса:

1. Первый шаг становления искусствоведения как самостоятельной науки в России.
2. И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной «История русского искусства»
3. Усвоение методов европейского формального искусствоведа.
4. Понятие "внутренней формы" в работах А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича.
5. История живописи всех времен и народов А.Бенуа.
6. Культурно-историческое истолкование художественной формы.
7. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствоведения
8. Формально-социологический метод И.Иоффе.
9. Партийная художественная критика
10. Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствоведении 30-х гг.
11. Главные задачи советской искусствоведческой науки.
12. Точные методы (искусствоведения), семиотика, иконология, культурологическое искусствоведение.
13. Исследование проблем организации художественной жизни.
14. Использование точных методов исследования языка искусства.
15. Выявление социокультурных основ художественного творчества.
16. Современные центры научно-исследовательской работы.

Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерные вопросы на зачете:

1. Отечественное искусствознание в 20 веке: основные этапы развития.
2. Петербургский институт истории искусств (1912).
3. И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916).
4. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта.
5. А.Бенуа (1912-1917) – автор первого искусствоведческого труда «История живописи всех времен и народов».
6. Методологические искания в советском искусствознании в 1920-х годов.
7. Принципы формального искусствознания.
8. Формально-социологический метод И.Иоффе.
9. Культурно-историческое истолкование художественной формы (А.Габричевский, Б.Вишпер, А.Бакушинский, Д.Недович).
10. Социологическая проблематика в искусствознании.
11. Марксистско-ленинская методология в искусствознании в 1930-х гг. Дискуссии о методологии.
12. Деятельность научно-исследовательских центров.
13. Основные направления искусствоведческих исследований («традиционное», социологическое, формально-аналитическое и т.д.).

Критерии оценки промежуточной аттестации
Система оценки промежуточной аттестации

Оценивание ответов проводится по системе зачтено/не зачтено в соответствии со следующими критериями:

Оценка	Критерии
зачтено	Полнота ответа на поставленный вопрос, умение использовать термины, приводить примеры, делать выводы и анализировать конкретные ситуации
не зачтено	При ответе аспиранта выявились существенные пробелы в знаниях основных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной задачи