

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра отечественной филологии

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

Е.Е.Ломакина

(подпись)

29 августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) образовательной программы:	Реклама и связи с общественностью

Иваново

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина знакомит студентов с основами эстетики, вводит в проблематику эстетического освоения действительности, дает представление об основных эстетических категориях, исторически сложившихся художественных стилях и эпохах, вводит в сферу профессиональных компетенций студента теоретические достижения различных школ и направлений эстетической мысли.

Основные задачи: освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой; развитие профессиональной способности к эстетическому и искусствоведческому анализу явлений культуры и искусства; овладение навыками различных методов искусствоведческого анализа.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы искусствознания» является обязательной для изучения; входит в базовую часть образовательной программы (Б1.О.26).

Успешное освоение данной дисциплины будет способствовать готовности студентов к изучению таких дисциплин, как «Философия» и «Культурология». Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен обладать необходимыми компетенциями, сформированными у студентов в результате обучения в средней общеобразовательной школе, и получаемыми параллельно при освоении дисциплин «История зарубежного искусства», «История отечественного искусства».

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен:

Знать: сведения об истории развития искусства на уровне школьной программы; Владеть:

Уметь: ориентироваться в направлениях искусства, определять их основные особенности;

Иметь навыки аспектного анализа явлений культуры и искусства

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) общепрофессиональные (ОПК):

ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные периоды развития отечественного искусства от фольклора до XXI в; сведения о художественных практиках различных направлений; необходимый объем содержания художественных произведений; уровень изученности и перспективы изучения национального и мирового художественного процесса; основные искусствоведческие термины (ОПК – 3).

Уметь: различать школы и направления в отечественном искусстве; профессионально пользоваться искусствоведческим аппаратом; выделять и представлять проблемные точки в профессиональной области; объяснять суть искусствоведческих концепций; определять перспективы развития отечественного искусства (ОПК – 3).

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Иметь навыки: демонстрации кругозора в сфере отечественного процесса; создания текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов с учетом достижений отечественной и мировой культуры; использования различных средств художественной выразительности и приемов включения интертекста в процессе создания продуктов рекламы и связей с общественностью (ОПК – 3).

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционно-семинарского типа

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п / п	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения)
			Занятия лекцион- ного типа	Занятия семинар- ского типа	Формы промежуточной аттестации
1.	Искусствознание как наука. Предмет и задачи искусствознания	3	2	2	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
2.	Эстетика. Эстетические категории. Эстетическое отношение к действительности	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
3.	Художественное творчество как объект изучения искусствознания	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
4.	Природа художественного образа	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
5.	Художественный стиль	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
6.	Художественный процесс	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
7.	Теоретическая история искусства	3	2	2	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
8.	Рецепция художественного творчества как проблема искусствознания	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
9.	Методологические, философские, культурологические подходы к анализу эстетических феноменов	3	2	4	Презентации. Сообщения по планам практических занятий

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Итого за семестр:	18	32	Экзамен
-------------------	----	----	---------

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Тема 1. Искусствознание как наука. Предмет и задачи искусствознания.

Роль Дж. Вазари в становлении искусствознания и истории искусства. Изменение предмета и задач искусствознания от античности до Нового времени. Теория искусства в эпоху классицизма. Философия искусства (Кант, Шеллинг, Шлегель, Гегель) и искусствознание. Художественный анализ и изучение художественных стилей (И. Винкельман, Г. Вельфлин).

Венская школа искусствознания и «Историческая грамматика изобразительных искусств» А. Ригля. Русская школа искусствознания (Ф. Буслаев, Н. Кондаков). Иконологический метод Э. Панофского.

Проблемы современного искусствознания.

Тема 2. Эстетика. Эстетические категории. Эстетическое отношение к действительности.

Чувственное познание как предмет эстетики (А. Баумгартен). Эстетика как наука о выразительных формах бытия (А. Лосев).

Значение и система эстетических категорий (прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое, ужасное, чудесное и др.).

Эстетическая деятельность. Общечеловеческие аспекты освоения мира. Многообразие форм эстетической деятельности. Терминологический аппарат эстетической деятельности. Эстетическое восприятие. Эстетическое представление. Эстетическое впечатление. Эстетический вкус. Эстетический идеал. Художественная культура общества. Эстетическая культура общества.

Тема 3. Художественное творчество как объект искусствознания

Античные концепции художественного творчества (Сократ, Платон, Аристотель). Основные понятия античной эстетики: эйдос, мимесис, катарсис и др. Развитие этих концептов в эстетике Нового (Н. Буало, Г. Лессинг, И. Гете, Ф. Гегель) и Новейшего времени (В. Кандинский, Х.-Г. Гадамер, Ж. Женетт, Т. Адорно, М. Ямпольский, С. Зенкин).

Психологические механизмы художественного творчества (память, воображение, ассоциации, вдохновение). Художественное творчество как процесс.

Тема 4. Природа художественного образа

Понятие художественного образа. Художественный образ и художественное произведение.

Природа художественного образа: соотношение конкретного и обобщенного, рационального и чувственного, субъективного и объективного. Способы образного мышления: типизация, символизация, концептуализация.

Образ в генетическом плане (традиция, социокультурный и художественный контекст, личность творца, канон), в структурном (в системе других образов произведения, включая персонифицированного автора), в функциональном (в индивидуальном и коллективном сознании). Классификации образов (по сложности и объемности, по стилям и т.д.)

Тема 5. Художественный стиль

Стиль как категория искусствознания. Бинарные модели описания художественных стилей (открытые/закрытые формы Г. Вельфлина, полюса единства/бесформенности Д. Чижевского,

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Культура/Жизнь Г. Кнабе, первичные и вторичные стили Д. Лихачева). Канонические и неканонические стили.

Стиль и метод. Формальная теория стиля. Стиль как канон и стиль как индивидуальное новаторство.

Художественные направления и стили.

Тема 6. Художественный процесс

Художественное развитие и факторы художественной эволюции. Концепции стадийного художественного развития (С. Аверинцев, А. Михайлов, Э. Курциус, С. Бройтман).

Синхронные, диахронные и художественные общности художественного процесса.

Парадигма, направление, течение, школа/группа. Художественное направление как инвариант художественной концепции.

Историческое членение (периодизация) художественного процесса.

Тема 7. Теоретическая история искусства

Мифологический космизм. Античность как художественная эпоха. Средние века как художественная эпоха. Возрождение как художественная эпоха. Новое время как художественная эпоха. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени.

Модернистская революция в теории искусств.

Особенности постмодернизма и теории постструктурализма.

Тема 8. Рецепция художественного творчества как проблема искусствознания

Многоканальность «доставки» произведения искусства зрителю. Восприятие уникального и тиражированного, оригинала и копии.

Плюрализм эстетических норм. Классические особенности художественного восприятия в современной художественно-культурной ситуации (первичные и вторичные суждения вкуса, соотношение фазовости и симультанности (Р. Ингарден), и “умная” эмоция (Л.Выготский), амбивалентность, дистанционность и участие зрителя, наличие исходного вкуса и его развитие и т.п.).

Созерцание, сопереживание и понимание. Удовольствие - неудовольствие.

Тема 9. Методологические, философские, культурологические подходы к анализу эстетических феноменов

Традиция метафизического и онтологического толкования прекрасного, искусства и художника (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский).

Диалектический метод Гегеля.

Эмпирический метод наблюдения и эксперимента (вторая пол. XIX века)

Психологические методы в эстетике. Психология текста (Л. Выготский), психология творчества и восприятия: гештальтпсихология, фрейдизм, юнгианство, рецептивная эстетика. Р. Архельм, А.Моль

Социологические исследования: И. Тэн, Культурно-историческая школа А.Пыпина и Н. Тихонравова. Русская социология искусства 10 - 20х гг. XX века: В.Фриче, В.Преверзев. Социологическая поэтика: Ф. Шмит, П. Сакулин, М. Бахтин. Б. Виппер.

Франкфуртская социологическая школа: Т. Адорно, Г. Маркузе. Конкретно-социологические исследования предпочтений публики и социологическая теория Современный институционализм.

Культурологические методы - широкий комплекс подходов к искусству. Сравнительно-исторический метод (А. Веселовский. В. Жирмунский). Формальный метод (А. Ригль, А. Гульдебранд, Г. Вельфин). Историческая поэтика Б.Виппера. Закономерности эволюции, “смещений”, канонизации младшей линии в искусстве в контексте культуры в концепции

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

ОПОЯЗа: В.Шкловский, Б.Эйхенбаум, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, Б.Томашевский. Иконология как теория: Э. Панофский, Э. Гомбрих.

Герменевтика как понимание исторических памятников, произведений искусства в гуманитарных науках и в эстетике. Альтернатива понимания и объяснения в концепции В. Дильтея. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера. Антрополого-онтологическая герменевтика М. Бахтина. Соотношение “горизонтов” прошлого, традиции и современности у Г. Гадамера.

Феноменологические методы. Э. Гуссерль. Применение в эстетике: Р. Ингарден, Ф. Дюфрен.

Структурализм и структурно-семиотический метод. Синтаксис, семантика и прагматика искусства. Леви Стросс, Я. Мукаржевский, тартуско-московская школа.

Постструктуралистский метод. Р. Барт, Делез, Бодрийар, Лиотар. Деконструкция Ж.Деррида.

5. Образовательные технологии

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д., используемые при реализации различных видов учебных занятий, а также информационно-коммуникационные технологии: технологии смешанного обучения, мультимедиа технологии, технологии визуализации (инфографика); интерактивные информационные технологии и др. Предпочтение отдается интерактивным технологиям: проведению интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций имитационных моделей и т.п.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: технологии смешанного обучения.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа проводится с целью формирования умений по поиску и использованию справочной и специальной научной литературы и других источников информации, качественного освоения и систематизации теоретических знаний, формирования умения применять полученные знания на практике, развития научно-исследовательских навыков. Большое значение имеет и развитие творческой инициативы, самостоятельности студентов, ответственности и организованности.

Самостоятельная работа предполагает выполнение заданий на практических занятиях и выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов).

Методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях. Средством осуществления текущего контроля являются также доклады обучающихся.

Итог изучения курса – **экзамен**. В качестве критерия оценки знаний студентов на итоговом экзамене используется следующая система:

Оценка «**отлично**» ставится, если студент дает полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета; свободно владеет основными терминами и понятиями курса;

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

последовательно и логично излагает материала курса; делает законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы при сдаче экзамена.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент дает полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета; демонстрирует знание основных терминов и понятий курса; последовательно излагает материала курса; умеет формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; дает достаточно полные ответы на дополнительные вопросы при сдаче экзамена.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент дает полный и точный ответ на 1 вопроса экзаменационного билета, или отвечает на 2 вопроса, но допускает существенные ошибки; знает некоторые из основных терминов и понятий курса; демонстрирует поверхностное владение методами и средствами решения задач; недостаточно последовательно излагает материал курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы; или в случае выявления при сдаче экзамена шпаргалок, фактов списывания, использования несанкционированных технических средств и т.п.

Типовые варианты заданий представлены в фонде оценочных средств (Приложение 2).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Верман К. История искусства всех времен и народов: монография. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521> (25.01.2019).

Никифорова, А.С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX веков : учебное пособие/ А.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 2018. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21886-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494390> (25.07.2019).

Гуменюк, А.Н. Пространство искусств : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, И.Г. Пендикова; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 65-67. - ISBN 978-5-8149-2521-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330> (1.09.2019)

Дополнительная литература:

Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-практическая конференция (20 ноября 2017 г.) : материалы конференций / Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2018. - 428 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-2385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153> (25.07.2019).

История материальной культуры : учебное пособие / авт.-сост. А.В. Лушникова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и музееведения. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - Ч. 1. - 242 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

94839-504-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491982> (1.09.2019)

Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : учебник / В.Г. Торосян. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2558-3; [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009> (1.09.2019)

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет»: <https://uni.ivanovo.ac.ru>
2. Фундаментальная электронная библиотека: <http://feb-web.ru/>
3. Philology.ru: <http://www.philology.ru/>
4. Библиотека специальной филологической литературы: <http://library.cie.ru/index.php>

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru
2. Электронная библиотека ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru>
3. Электронный каталог НБ ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek>

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office, интернет-браузер Microsoft Edge.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

- для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;
- для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения.

Лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием, комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения.

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: демонстрационное оборудование (модели, макеты, демонстрационные устройства и др.; электронные пособия (презентации, электронные словари и т.п.), аудио-визуальные пособия (аудиозаписи, видеоматериалы и т.п.), печатные пособия (таблицы, плакаты, стенды, портреты, схемы и т.п.)

Автор рабочей программы дисциплины: доктор филологических наук, доцент
О.С. Горелов

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры отечественной филологии
«31» августа 2023 г., протокол № 1__

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры №1 от «29» августа 2024 г.

Согласовано:

Руководитель ОП _____ И.О. Фамилия
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель ОП _____ / _____

(подпись)