

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
(наименование института (факультета))
Кафедра дизайна
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
на заседании кафедры дизайна
Протокол №1 от 29.08.2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Введение в искусствоведение

38.04.02 Менеджмент
(код и наименование направления подготовки)

Управление в Арт-бизнесе
направленность (профиль/специализация)

Магистр
квалификация

очная
форма обучения

Год набора - 2017

Москва, 2017 г.

Автор–составитель:

Профессор, кандидат искусствоведения

Серов С. И.

Заведующий кафедрой дизайна,

Профессор, кандидат искусствоведения

Серов С. И.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....
2.	Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....
3.	Содержание и структура дисциплины.....
4.	Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).....
5.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....
6.	Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....
6.1.	Основная литература.....
6.2.	Дополнительная литература.....
6.3.	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....
6.4.	Нормативные правовые документы.....
6.5.	Интернет-ресурсы.....
6.6.	Иные источники.....
7.	Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.02 «Введение в искусствоведение» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОК-3	Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	ОК-3.1	Готовность выстраивать траекторию саморазвития при решении профессиональных задач

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ1 (при наличии профстандарта)/ трудовые или профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ОК-3.1	на уровне знаний: знает содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития
		на уровне умений: умеет использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении профессиональных задач, владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития, критической оценки результатов
		на уровне навыков: формулировать цели личностного развития и условия их самореализации

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 академических часа/108 астрономических часа). На контактную работу с преподавателем

¹ Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая колонка может не заполняться

выделяется 48/36 часов, из них 32/24 часа на лекционные занятия и 16/12 часов на практические занятия, на самостоятельную работу обучающихся выделяется 60/45 часов.

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Введение в искусствоведение» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана. Код дисциплины Б1.В.02. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина основывается на знаниях, полученных в рамках дисциплин: «Методы исследования в менеджменте», «Управление проектами», «Инновации в сфере культуры» и является основой для написания выпускной квалификационной работы.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.			СР	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий			
			Л	ПЗ		
Очная форма обучения						
Тема 1	Теоретическое знание об искусстве и его специфика	27	8	4	15	РИ
Тема 2	Искусство и художественный образ	27	8	4	15	О, Э
Тема 3	Особенности художественного восприятия	27	8	4	15	О
Тема 4	Термин «искусство» в современных интерпретациях	27	8	4	15	О
Промежуточная аттестация		36				экзамен
Всего:		144	32	16	60	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: ролевая игра (РИ), эссе (Э), опрос (О).

Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретическое знание об искусстве и его специфика.

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Назначение теоретического знания и его происхождение. Теория как дополнение к

практике искусства. «Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности. Научная деятельность как практика концептуализации. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства. Теория эстетического созерцания и художественной деятельности. Взгляд образованного художника и взгляд ученого зрителя. Проблема научности и ее доля в искусствознании. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой. Теория искусства как общий аксиоматический фундамент истории искусства. Роль рефлексии в оценочной деятельности (критика и самокритика). Междисциплинарный характер теоретического знания. Знание естественнонаучное и знание гуманитарное. Соотношение теории искусства и методологии искусствознания. Терминологическая проблематика. Комплиментарные функции отдельных гуманитарных дисциплин в системе науки об искусстве. Роль психологии в основных ее тенденциях и социологии. Проблема культурологии как общей науки о культуре. История как теоретическая проблема (общие предпосылки). Религиоведческий подход и проблема богословского знания в теории искусства. Лингвистическая парадигма и причины ее универалистских претензий.

Тема 2. Искусство и художественный образ.

Структура общественного сознания. Эстетическое сознание как форма общественного сознания. «Художественное» как высшее проявление эстетического. Понятие искусства и проблема его истоков. Искусство как художественная деятельность (рукотворный, «мануальный» характер художественной деятельности). Происхождение творческой деятельности и ее религиозно-культовые истоки. Магия и обряд как первичные формы человеческой креативности. Творчество как организация экзистенциального опыта и формирование жизненной среды. Жизненный горизонт и предметный мир. Психосоматические составляющие первичных творческих импульсов. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности. Феномен образа: определение и типология. Природа и типы сознания (синхронически и диахронически). Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности. Художественный образ и понятие «художественность».

Тема 3. Особенности художественного восприятия.

Психологические проблемы художественного восприятия. Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Зрение как функция сознания. Проекция и фиксация как основные способы взаимодействия с внешним миром. Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Особенности аудиовосприятия. Звуковой образ. Пространственно-временные виды искусства. Понятие «художественная ценность» как аспект восприятия. История восприятия и история воздействия произведения искусства. Проблема кондиционирования художественного произведения

Тема 4. Термин «искусство» в современных интерпретациях.

Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Критерии различения (по характеру использования изображения и по исполняемым им функциям). Эстетический критерий (искусство – изображение, предназначенное для созерцания и

переживания). Разновидности не - художественной изобразительной деятельности и ее результатов. Роль технических навыков в изобразительной деятельности. Вещно - предметный характер художественной деятельности. Произведение искусства как изготовленная вещь. Искусство и ремесло. Навыки, обучение и мастерство в искусстве. Проблема «легкого» и низового жанра в искусстве. Проблема кича и механизм его функционирования (воздействие на первичные потребности психики и исключение интеллектуальных усилий). Изображение, действующее на волю (воспитывающее изображение). Способы нравственного действия изображения на сознание: пример для подражания и внушения. Проблема аморализма в изобразительном искусстве. Изображение, подчиняющее зрителя (искусство идеологическое и искусство пропаганды). Искусство как политический инструмент. Искусство как источник эстетического удовольствия (изображение, предназначенное для созерцания)

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Введение в искусствоведение» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: *опрос (О)*
- при проведении практических занятий: *ролевая игра (РИ), эссе (Э), опрос (О)*.

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Типовые оценочные материалы по теме 1

Во время практического занятия проводится ролевая игра: "Любитель и профессионал в художественном музее" — две интерпретации ("любительская" и "профессиональная") одного произведения с их коллективным обсуждением; в заключение игры приводится искусствоведческий текст о данном произведении.

Контрольные вопросы

1. Могут ли в произведении искусства сочетаться знак, символ и образ? Приведите примеры.
2. Чем любительская интерпретация произведения искусства отличается от профессиональной?
3. Какие принципы классификации видов искусства Вы знаете?

Типовые оценочные материалы по теме 2

Темы для написания эссе:

1. Мифопоэтическое восприятие мира — основа развития художественных средств и образов искусства.

2. Художественные средства пластических искусств.

3. Понятие о художественной эпохе и художественном стиле.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие черты архаического творчества сохраняются в портретном искусстве?
2. Какие художественные средства используются при словесной интерпретации искусства?

3. В чем сходство и разница между понятиями "художественная эпоха" и "художественный стиль"?

Типовые оценочные материалы по теме 3

Вопросы для обсуждения:

1. Можно ли говорить о каноне в искусстве итальянского Возрождения? Почему?
2. В чем разница между классицизмом XVIII века и стилем ампир?
3. Назовите четыре эпохи европейского искусства, связанные с понятием "классицизм".
4. В чем состоят особенности развития стиля барокко на русской почве?
5. Какого западноевропейского художника Вы могли бы поставить рядом с Андреем Рублевым? Почему?
5. В какие эпохи русского искусства становился актуальным вопрос о реалистическом искусстве?

Типовые оценочные материалы по теме 4

Вопросы для обсуждения:

1. Основные задачи профессиональной интерпретации искусства.
2. Исторический и типологический подходы к искусству.
3. Проблемы образной интерпретации.
4. Как историко-типологический метод применяется в искусствознании?
5. В чем состоит сходство и различие между художественным образом и словесным образом созданным в тексте?

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОК-3	Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	ОК-3.1	Готовность выстраивать траекторию саморазвития при решении профессиональных задач

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОК-3.1 Готовность выстраивать траекторию саморазвития при решении профессиональных задач	Знает содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития. Способен сформулировать цели личностного развития и условия их самореализации. Владеет приемами и технологиями формирования целей саморазвития, критической оценки результатов	Раскрыто полное содержание процесса формирования целей личностного развития, способов его реализации. Сформулированы цели личностного развития, исходя из этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей

4.3.2 Типовые оценочные средства

Творческое задание

Выполните анализ искусствоведческого подхода и предложите собственную интерпретацию одного из произведений. На основе проведенного анализа разработайте управленческие решения по работе с произведениями искусств.

Кранах. Мадонна с Младенцем.

Боттичелли. "Благовещение".

Де Витте. "Рыбный рынок".

Моне. "Бульвар Капуцинок".

Репин. "Портрет Мусоргского".

Васнецов. "Аленушка".

Чюрленис. "Зима. II".

Шкала оценивания

Критерий оценивания	Оценка
Продemonстрирован творческий подход при решении профессиональных задач с использованием систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук При выполнении творческого задания использованы приемы и технологии формирования целей саморазвития, критической оценки результатов	отлично
Продemonстрирован стандартный подход при решении профессиональных задач с использованием систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук При выполнении творческого задания сформулированы цели саморазвития, критической оценки результатов	хорошо
Проведен анализ искусствоведческого подхода, но не предложена собственная интерпретация произведения Продemonстрирован стандартный подход при решении профессиональных задач с использованием систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук Цели саморазвития сформулированы неточно, не дана критическая оценка результатов	удовлетворительно
Анализ искусствоведческого подхода не проведен Цели саморазвития сформулированы неточно, не дана критическая оценка результатов	неудовлетворительно

4.4. Методические материалы

Промежуточная аттестация (экзамен) проходит в форме защиты итогового творческого задания с презентацией. Студентам заранее (неделя на подготовку) предлагается на выбор несколько произведений искусства для выполнения творческого задания. Студенты группами по 4-5 человек выходят к доске, каждый по очереди выступает с докладом по теме творческого задания, сопровождая речь демонстрацией слайдов. После окончания презентации каждый студент из группы устно отвечает на вопросы экзаменатора. На организационную подготовку отводится от 3 до 5 минут, на

доклад – 10 минут. Во время организационной подготовки студентам разъясняются правила проведения экзамена.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации по выполнению заданий самостоятельной работы

Методические рекомендации по подготовке эссе

Эссе должно включать в себя следующие элементы:

1) Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляется переход к основному суждению.

2) Основная часть. Включает в себя:

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента;

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;

- анализ контраргументов и противоположных суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны.

3) Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения.

Критерии оценки материалов эссе

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы;

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе;

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической действительности или собственный опыт.

При написании эссе обучающийся должен использовать:

- рекомендованный базовый учебник;
- законодательные и иные нормативные акты, действующие на момент написания работы;
- другие учебно-методические материалы, а также публикации в профильных периодических изданиях изданные не ранее, чем за три года до момента написания работы;
- статистические справочники и ежегодники;
- ресурсы Интернета.

Требования по содержанию эссе:

- достаточно глубокое раскрытие сути изучаемой проблемы;
- информация должна быть структурирована и логически выстроена;
- обязательное наличие ссылок на использованные источники информации;
- критическое осмысление источников информации;
- наличие графического материала;
- использование статистической информации и (или) практических примеров.

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10 письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. Структура семинара. В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 минут.

Методические рекомендации по работе с литературными источниками

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 2010. 235 с.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2011. 257 с.

6.2. Дополнительная литература

3. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб, 2009
4. Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 2009
5. Виппер Б. Р. Проблема развития натюрморта, СПб, 2005.
6. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб, 2009
7. Кузнецов А.В. М., 20012

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

8. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 208 с.
9. Просветов Г. И.. Управление проектами. Задачи и решения. Изд-во: Альфа-Пресс, 2008. – 200 с.
10. Терк У. Управление проектами и здравый смысл. Common Sense Project Management. Серия: Практический менеджмент. Изд-во: Стандарты и качество, 2009. – 240 с.
11. Трофимов В.В., Иванова Т.М., Иванов В.Н. Управление проектами с MS Project: Учебное пособие./Под ред. проф. В.В. Трофимова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 236 с.
12. Эрик Верзух. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA. М.: Диалектика, 2009. – 480 с.

13. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб, 2005
14. Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2006

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы

15. <http://www.pmi.ru/> Сайт Московского отделения Института проектного управления (Project Management Institute – PMI)
16. Информационная справочно-правовая система Консультант плюс.
17. Информационная справочно-правовая система Гарант.
18. <http://www.intuit.ru> (Сайт национального открытого университета ИНТУИТ)
19. Официальный сайт Министерства Культуры Российской Федерации <http://mkrf.ru>
20. Museum of Modern Art (Moma), официальный сайт <http://www.moma.org>
21. Museum fuer Moderne Kunst, официальный сайт <http://www.mumok.at>
22. Musee d'Orsay, официальный сайт <http://www.musee-orsay.fr>
23. Вашингтонская галерея, официальный сайт <http://www.nga.gov>
24. Галерея Тейт, официальный сайт <http://www.tate.org.uk>
25. Галерея Барбикян, официальный сайт <http://www.barbican.org.uk>
26. Музей Метрополитан, официальный сайт <http://www.metmuseum.org>
27. Виртуальный гид по Государственному Русскому музею <http://rmtour.ru/rus>
28. Информационный портал Артинфо <http://www.artinfo.com>

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Введение в искусствоведение» Академия располагает следующей материально-технической базой:

- помещениями для проведения семинарских и практических занятий, оборудованными учебной мебелью;
- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерными классами.

Информационные технологии, программное обеспечение и справочные системы

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта»
5. www.rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг»
6. www.aport.ru / - Поисковая система
7. www.rambler.ru / - Поисковая система
8. www.yandex.ru / - Поисковая система
9. www.businesslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э.

Баумана

11. <http://www.consultant.ru/> - Консультант плюс
12. <http://www.garant.ru/> - Гарант