

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Центр непрерывного художественного образования

Е.Н. Гончарова

20__ г

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Теория и история искусств»

Программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии факультета искусств и дизайна
протокол № ___ от «___» _____ 2020 г.

Председатель методической комиссии
факультета искусств и дизайна _____ /Л.И. Нехвядович/
(подпись)

1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации «Теория и история искусства» имеет своей целью сформировать у слушателей понимание основных теоретических и практических проблем искусства, а так же познакомить с методологией искусствоведения, спецификой искусствоведческих исследований, динамикой развития художественной культуры в историческом контексте; познакомить слушателей с современными формами информационных и коммуникационных технологий в преподавании искусствоведения и с современными методами разработки наглядных средств обучения.

Задачи программы:

- познакомить слушателей с теоретическими основами искусства;
- охарактеризовать изменения теоретических взглядов на сущность и функции искусства в современном мире;
- раскрыть возможности изучения и использования в педагогическом процессе образовательных электронных ресурсов и применять современные формы информационных и коммуникационных технологий в искусствоведении;
- представить современные методы разработки наглядных средств обучения искусствоведению.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе повышения квалификации, определяется выполнением нового вида профессиональной деятельности в области обучения теории и истории искусства.

б) Объектами профессиональной деятельности являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы; интерактивные и коммуникативные технологии.

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в области искусствоведения:

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального саморазвития и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

1.3. Категория слушателей

К освоению дополнительной программы переподготовки допускаются лица, имеющие высшее образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.

1.4. Трудоемкость обучения

Программа повышения квалификации осуществляется в объеме 72 часа.

1.5. Форма обучения заочная (дистанционно).

2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость, (часов, зач. ед.)	Всего ауд. час. (зач. ед.)	Аудиторные занятия, час.		СРС, час.	Форма контроля
				лекции	практич., семинары		
1.	Проблемы художественности в искусствоведении на рубеже XX-XXI вв.	18	10	6	4	8	зачет
2.	Методология истории искусства	18	10	6	4	8	зачет
3.	Концепции актуального искусства XX – XXI вв.	18	10	6	4	8	зачет
4.	Информационные и коммуникационные технологии в гуманитарном образовании и науки	18	10	6	4	8	зачет
	Итоговая аттестация						экзамен
	Итого	72	40	24	16	32	

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость, (часов, зач. ед.)	Всего ауд. час. (зач. ед.)	Аудиторные занятия, час.		СРС, час.	Форма контроля
				лекции	практич., семинары		
1.	Проблемы художественности в искусствоведении на рубеже XX-XXI вв.	18	10	6	4	8	зачет
1.1	Художественность как категория философско-эстетического и искусствоведческого знания	2	2	2	0	0	тестовые задания в итоговом тестировании

1.2	Художественность и эстетический идеал	2	2	2	0	0	тестовые задания в итоговом тестировании
1.3	Концепции художественности в пространстве современного искусствознания и художественной критики	2	2	2	0	0	тестовые задания в итоговом тестировании
1.4	Особенности эстетического идеала современности и его проявление в изобразительном искусстве	8	0	0	0	8	самостоятельная работа в электронном курсе
1.5	Исторические парадигмы художественности	4	4	0	4	0	самостоятельная работа в электронном курсе
2.	Методология истории искусства	18	10	6	4	8	зачет
I	Процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве. Общие проблемы развития искусства в исторической мысли	10	6	4	2	4	
1.1	Методология истории искусства как научная и учебная дисциплина	4	2	2	0	2	тестовые задания в итоговом тестировании
1.2	Ранние донаучные формы науки об искусстве: от античности до Нового времени	6	4	2	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
II	Общие вопросы методологии истории искусства	8	4	2	2	4	
2.1	Особенности методологии исследований по истории искусства	4	2	2	0	2	самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Структура научного метода в методологии истории искусства	4	2	0	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
3.	Концепции актуального искусства XX – XXI вв.	18	10	6	4	8	зачет
I	Философские основания искусства модернизма и постмодернизма	10	6	4	2	4	
1.1	Концептуальное	4	2	2	0	2	тестовые задания

	содержание искусства модернизма						в итоговом тестировании
1.2	Философские искания искусства постмодернизма	6	4	2	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
II	Основные направления в изобразительном искусстве XX - XXI века	8	4	2	2	4	
2.1	Экспрессионизм, дадаизм, кубизм, сюрреализм	4	2	2	0	2	самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перформанс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт	4	2	0	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
4.	Информационные и коммуникационные технологии в гуманитарном образовании и науки	18	10	6	4	8	зачет
I	Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном развитии	10	6	2	4	4	самостоятельная работа в электронном курсе
1.1	Цифровая образовательная среда. Цифровая грамотность	4	2	0	2	2	самостоятельная работа в электронном курсе
1.2	Массовые открытые онлайн-курсы и сетевые просветительские ресурсы по культуре и искусству	6	4	2	2	2	самостоятельная работа в электронном курсе
II	Электронные средства обучения	8	4	2	2	4	самостоятельная работа в электронном курсе
2.1	Современные наглядные средства обучения	4	2	0	2	2	самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Разработка электронных слайдов средствами облачных технологий	4	2	2	0	2	самостоятельная работа в электронном курсе

	Итоговая аттестация						экзамен
	Итого	72	40	24	16	32	

2.2. Дисциплинарное содержание программы

Дисциплина «Проблема художественности в искусствознании на рубеже XX – XXI веков»

1. Введение

Цель дисциплины – раскрыть сущность художественности как феномена искусства на рубеже XX - XXI веков.

Задачи дисциплины

1. раскрыть содержание категории «художественность» в современном искусствознании
2. сформировать способность к анализу подходов и концепций художественности в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности;
3. раскрыть многообразие концепций художественности в пространстве современного искусствознания и арт-критики;
4. способствовать развитию культурно-эстетической толерантности личности.

Требования к результатам освоения дисциплины

Слушатель в результате освоения дисциплины должен

знать:

- содержание категории «художественность» в современном искусствознании;
- сущность исторических парадигм художественности;
- специфику художественности как категории философско-эстетического и искусствоведческого знания;

уметь:

- проводить философско-эстетический анализ художественных произведений;
- раскрывать многообразие концепций художественности в пространстве современного искусствознания и арт-критики, использовать в процессе философско-эстетического анализа категорию «художественность».

владеть:

- методами философско-эстетического анализа художественных произведений
- основными философскими категориями и понятиями, применять их для анализа философско-эстетических проблем своей специальности;
- основными концепциями художественности в пространстве современного искусствознания и арт-критики

2. Учебно-тематический план
Проблема художественности в искусствознании на рубеже XX – XXI веков

№ п/п	Наименование учебных разделов, тем программы	Всего, час.	В том числе			Формы контроля
			Лекции	Практ.,лабо р. и др.	Самост. работа	
I	Сущность и концепции художественности	18	6	4	8	
1.1	Художественность как категория философско-эстетического и искусствоведческого знания	2	2	0	0	
1.2	Художественность и эстетический идеал	2	2	0	0	
1.3	Концепции художественности в пространстве современного искусствознания и художественной критики	2	2	0	0	
1.4	Особенности эстетического идеала современности и его проявление в изобразительном искусстве	8	0	0	8	
1.5	Исторические парадигмы художественности.	4	0	4	0	
	Итоговая аттестация					Самостоятель ная работа
	Итого	19	6	5	8	

3. Содержание дисциплины

Модуль I. Сущность и концепции художественности

Тема 1.1. Художественность как категория философско-эстетического и искусствоведческого знания (2 часа) Сущность художественности как категории философско-эстетического и искусствоведческого знания. Проблема критериев художественности в рамках классической и неклассической эстетики

Тема 1.2. Художественность и эстетический идеал (2 часа).

Парадигмальный подход к проблеме художественности. Понятие о парадигме художественности. Эстетический идеал и проблема художественности.

Тема 1.3. Концепции художественности в пространстве современного искусствознания и художественной критики (2 часа).

Анализ подходов и концепций художественности в рамках классической и неклассической эстетики. Художественность и ее роль в развитии художественно-эстетической толерантности личности.

Тема 1.4. Особенности эстетического идеала современности и его проявление в изобразительном искусстве (8 часов).

Анализ сущности и содержания эстетического идеала в современную эпоху. Параметры-критерии «современной художественности». Концептуальные подходы к ним.

Тема 1.5. Исторические парадигмы художественности. (5 часов).

Сущность парадигмального подхода к исследованию художественности. Современная трактовка понятия «художественная парадигма»

4. Условия реализации дисциплины

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Для освоения содержания дисциплины в дистанционной форме слушателям необходимо использовать компьютер с доступом к сети Интернет и установленным браузером. Доступ к материалам курса можно также получить с помощью мобильных телефонов и планшетов, используя приложение Moodle для мобильных операционных систем iOS и Android. При использовании браузера или мобильного приложения необходимо указать адрес сервера <https://public.edu.asu.ru>, свой логин и пароль на Открытом образовательном портале Алтайского государственного университета.

4.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Долгов К. М. Реконструкция эстетического в западноевропейской и русской культуре. М., 2004.
2. Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград. 1999.
3. Грэм Г. Философия искусства: введение в эстетику. М., 2006.

б) дополнительная литература

1. Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1998.
2. Емельянов Б. В. Очерки русской философии XX века. Екатеринбург. 2001.

в) Интернет-ресурсы

1. <https://iphras.ru> – библиотека Института философии РАН
2. <http://antology.rchgi.spb.ru> – философская библиотека по Средневековью
3. <http://intencia.ru> – интернет-сайт материалов по философии

4.3. Используемые образовательные технологии

Технологическое обеспечение программы представлено:

- диалоговой образовательной технологией, позволяющей осуществлять педагогически процесс на основе диалога как цели общения и средства обучения;
- задачной образовательной технологией, с помощью которой содержание учебного материала программы реализуется на принципах проблематизации, как система компетентностно-ориентированных учебно-познавательных и практических задач;
- технологией контекстного обучения, создающей условия для систематического погружения слушателей в процессе обучения в квазипрофессиональную деятельность;
- технологией критического мышления, развивающей у участников программы способность к проблемному видению, рефлексии, обоснованному выбору выносимых решений и суждений.

4. Оценка качества освоения дисциплины

Текущий контроль

Задания для самоконтроля и коллективного обсуждения

1. В концепциях философов какого исторического периода выражением красоты является гармония, представляющая собой наиболее общую объективную закономерность, по которой соединяются и согласуются в высшем согласии части предметов?
А) эпохи Возрождения
Б) эпохи средневековья
В) эпохи античности
2. Какому мыслителю принадлежит точка зрения, согласно которой художник подобен зеркалу в своей способности универсального отражения мира?
А) Л. Б. Альберти
Б) Леонардо да Винчи
В) М. Фичино
Г) П. Ломаццо
3. Какие мыслители выступали в своих философских сочинениях против безусловной значимости правил в искусстве?
А) П. Ломаццо, Ф. Цукарро
Б) Леонардо да Винчи, М. Фичино
В) Ф. Аквинский, Августин Аврелий
4. К философско-эстетическим идеям эпохи маньеризма относятся:

- А) изображение измененной, преобразованной действительности
- Б) «искусственность» как основа эстетического идеала
- В) истолкование подражания как основы личного творчества
- Г) теоцентричность эстетической системы

Задания для самостоятельной работы

1. На основе изучения работы В. П. Бранского «Искусство и философия. Роль философии в формировании и анализе произведений искусства на примере истории живописи». Калининград, 1999. Глава 2. сформулируйте основные особенности эстетического идеала современной культуры. Ответ изложите в форме эссе.
2. Изучите произведение П. А. Флоренского Исследования по теории искусства // Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000. Ответьте письменно на вопросы:
 - а) Что мыслитель понимает под композицией и конструкцией художественного произведения?
 - б) В чем философ видит сущность художественного произведения?
3. Изучите работу Г. Г. Гадамер. Актуальность прекрасного. М., 1991., Статьи: «Эстетика и герменевтика», «Актуальность прекрасного». Вступительная статья В. С. Малахова. Ответьте письменно на вопросы:
 - а) Каково соотношение функций эстетики и герменевтики в произведении мыслителя?
 - б) Как в работе философа интерпретируется искусство современности?

Примерные вопросы для самоконтроля

1. В чем сущность художественности как категории современного искусствознания и эстетики?
2. Что означает парадигмальный подход к изучению сущности художественности?
3. Какая парадигма рассмотрения художественности свойственна неклассической эстетике?
4. Какие исследовательские позиции, подходы к рассмотрению «современной художественности» можно выделить?
5. Охарактеризуйте подходы к рассмотрению художественности в классической и неклассической эстетике.

6. Методические рекомендации по освоению программы

Отличительными особенностями модульной программы «Проблема художественности в искусствознании на рубеже XX – XXI веков» является ориентация на компетентностный подход и опора на принцип модульности, позволяющий развивать и наращивать необходимые компетентности для решения профессиональных задач педагогической деятельности.

Структура модуля дисциплины включает:

1. *Ориентационная часть.* В ней описываются цели и задачи модуля, время, необходимое на его освоение, организационные формы, особенности результатов работы и критерии их оценивания, технологии обучения, рекомендуемые источники информации и особенности работы с ними, учебно-тематический план модуля.

2. *Информационная часть.* Основная задача этой части заключается в том, чтобы в концентрированном виде представить определенным образом структурированное учебное содержание.

3. *Коммуникативная часть.* В этой части отражаются особенности организации обсуждения процесса, промежуточных и итогового результатов освоения модуля, возможности взаимодействия слушателей с преподавателем и между собой как во время пребывания в аудитории, так и дистанционного. Определен круг вопросов и проблем для обсуждения.

4. *Рефлексивная часть.* Приводятся задания и вопросы, направленные на осмысление деятельности, на соотнесение результата с ситуациями реальной педагогической практики, на планирование дальнейшего профессионального развития.

В процессе освоения содержания программы у слушателей формируются необходимые профессиональные знания, умения, навыки и компетенции, необходимые для успешного преподавания курса «Проблема художественности в искусствознании на рубеже XX – XXI веков».

Дисциплина «Методология истории искусства»

1. Введение

Цель: сформировать у студентов целостное представление об искусствоведении как составной части научной мысли и духовной культуры общества.

Задачи:

1. Изучить процесс и основные этапы возникновения и развития научных знаний об искусстве.
2. Познакомить с методологией истории искусства.
3. Дать представление о системе взаимосвязей между теорией и методами научного познания истории искусства.
4. Научить применять научные методы в искусствоведческом исследовании.

Требования к результатам освоения дисциплины

Слушатель в результате освоения дисциплины должен

знать:

- процесс и основные этапы возникновения и развития научных знаний об искусстве;
- основные концепции методологических принципов и приемов истории искусства как науки;
- особенности взаимосвязей между теорией и методами научного познания истории искусства

уметь:

- изучать проводить самостоятельные исследования работ в области искусствоведения, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин искусствоведения;
- критически воспринимать концепции различных историографических школ;
- решать исследовательские задачи, опираясь на принципы научной методологии в анализе историко-художественных процессов.

владеть:

- навыками самостоятельной работы с источниками и литературой, устного научного выступления, редакторской работы с научным текстом, способностью к организации научных мероприятий;

-использовать современные методологические принципы и методические приемы анализа различных школ методологии истории искусства.

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование учебных разделов, тем программы	Всего, час.	В том числе			Формы контроля
			Лекции	Практ., лабор. и др.	Самост. работа	
I	Процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве. Общие проблемы развития искусства в исторической мысли	10	4	2	4	
1.1	Методология истории искусства как научная и учебная дисциплина	4	2	0	2	тестовые задания в итоговом тестировании
1.2	Ранние донаучные формы науки об искусстве: от античности до Нового времени	6	2	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
II	Общие вопросы методологии истории искусства	8	2	2	4	
2.1	Особенности методологии исследований по истории искусства	4	2	0	2	самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Структура научного метода в методологии истории искусства	4	0	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
	Итоговая аттестация					зачет
	Итого	18	6	4	8	

3. Содержание дисциплины

Модуль I. Процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве. Общие проблемы развития искусства в исторической мысли

Тема 1.1. Методология истории искусства как научная и учебная дисциплина

Искусствознание как языковое «сопровождение» художественной практики. Проблема рационального и иррационального аспектов искусства и искусствознания. Проблема «всеобщего искусствознания». Универсальные философские парадигмы и их отношение к

методологии искусствознания. Методологические проблемы истории как концептуального ядра истории искусства.

Тема 1.2. Ранние донаучные формы науки об искусстве: от античности до Нового времени

Искусствознание как совокупность общественных наук, изучающих искусство. Становление методологии искусствоведческого описания и анализа произведений искусства. Ксенократ Афинский. Трактат «Картины» Флавия Филострата Старшего, книги об античном искусстве из «Естественной истории» Плиния Старшего. Метод биографического описания. Идея этничности как свойства художественных взаимоотношений. Трактат Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550–1568). Труды К. Мандела «Книга о художниках» (1604), И. фон Зандрарта «Немецкая академия» (1675–1679), А. Фелибьена «Беседы о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых» (1666–1688). Эпоха Просвещения - труды Ш. Монтескье, Дж. Вико, И.Г. Гердера. И.И. Винкельмана. Период Нового времени (Г. Гегель, К. Шнаазе)

Модуль II. Общие вопросы методологии истории искусства

Тема 2.1. Особенности методологии исследований по истории искусства

Источниковедческие аспекты истории искусства. Понятие первичного и вторичного источника применительно к материалу истории искусства. История искусства с точки зрения знатока. Основные этапы истории знаточества. Основные значения термина «форма». Проблема стиля как явления и понятия. Зрительное восприятие и «проблема формы»: история искусства как история зрения. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864-1945). Альтернативные теории художественной формы и формально-стилистические методики.

Тема 2.2. Структура научного метода в методологии истории искусства

Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам). Методы аналитические и синтетически-интерпретационные. Анализ формальной стороны искусства и содержательной. Методы критические и интерпретационные. Структура художественного творения и система методологических установок.

4. Условия реализации дисциплины

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Для освоения содержания дисциплины в дистанционной форме слушателям необходимо использовать компьютер с доступом к сети Интернет и установленным браузером. Доступ к материалам курса можно также получить с помощью мобильных телефонов и планшетов, используя приложение Moodle для мобильных операционных систем iOS и Android. При использовании браузера или мобильного приложения необходимо указать адрес сервера <https://public.edu.asu.ru>, свой логин и пароль на Открытом образовательном портале Алтайского государственного университета.

4.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) литература

1. Воронков, Ю. С. История и методология науки/ Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 489 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/412991>
2. Ванеян, С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии / С.С. Ванеян. - Москва: Прогресс-Традиция, 2010. - 832 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102734>
3. Гуменюк, А.Н. Искусствоведение: морфология пластических искусств: учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. - 135 с.: ил. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493328>
4. Степанская, Т. М. Гуманитарное знание – основа университетского образования: монография / Т. М. Степанская, Л. И. Нехвядович, А. Л. Усанова; АлтГУ, Междунар. науч.-исслед. лаб. "Культурное наследие и этнокультурные традиции Алтая и Казахстана". - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. - 136 с.: ил.

б) Ресурсы сети Интернет

- Курс по истории искусства от Оксфордского университета <https://itunes.apple.com/ru/itunes-u/history-of-art/id381700973?mt=10>
- Введение в историю искусства. URL: <https://openedu.ru/course/hse/ART/>
- Курс о современном искусстве от МоМА <https://www.moma.org/research-and-learning/classes/online#course6>
- Арзамас: просветительский проект. URL: <https://arzamas.academy>

4.3. Используемые образовательные технологии:

Учебная дисциплина реализуется на основе технологии дистанционного обучения. Электронный курс, разработанный на платформе Moodle, используется для размещения образовательного контента в соответствии с программой дисциплины, для организации самостоятельной работы слушателей - выполнения заданий, тестирования, а также для организации обратной связи. В рамках специального форума слушатели имеют возможность задать уточняющие вопросы и оставить комментарии, касающиеся организации и освоения учебной дисциплины. Материалы курса содержат ссылки на дополнительные материалы по проблематике дисциплины, размещенные в открытом доступе в сети Интернет. Изучению специальных терминов способствует размещенный в электронном курсе глоссарий. Наглядное представление материалов, необходимое в курсе по истории искусства, реализовано с помощью электронных слайдов и галерей изображений.

5. Оценка качества освоения дисциплины

Примерные тестовые задания

1. Наука – это форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о:

2. На эмпирическом уровне научного познания не преобладает:
 - А) живое созерцание
 - Б) рациональный момент
 - В) чувственное познание

3. Родоначальником истории искусства по праву считается:
- А) Вазари
 - Б) Вельфлин
 - В) Винкельман
4. Согласно учению Аристотеля, искусство – это:
- А) подражание природе с целью познать окружающего человека мир
 - Б) возможность общения с богом
 - В) только бледная тень вещей
5. Искусствоведения – это наука:
- А) Естественнонаучная
 - Б) Гуманитарная
 - В) Социальная
6. Цель научного познания:
- А) Ученая степень и звание
 - Б) Постижение истины
 - В) Постижение разума
7. Назовите уровни научного познания:
-
8. Кто является автором труда «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»
- А) Вазари
 - Б) Вельфлин
 - В) Винкельман
9. Согласно учению Платона, искусство – это:
- А) подражание природе с целью познать окружающего человека мир
 - Б) возможность общения с богом
 - В) только бледная тень вещей
10. Искусствоведение – это наука:
- А) фундаментальная
 - Б) прикладная
 - В) творческая

Задание для самостоятельной работы

Задание 1. Составьте таблицу основных этапов развития истории искусства как науки. Выделите основные научные подходы к изучению истории искусства.

Задание 2. Составьте сравнительную таблицу, отражающую общее и специфическое в разных методах истории искусства.

Задание 3. Напишите эссе, ответив на вопрос: что будет различным при интерпретации одного и того же произведения средствами различных видов искусства.

Задание 4. Что, по Вашему мнению, актуальнее: форма или содержание в современном искусстве. Теоретически обоснуйте ответ.

Задание 5. Составьте план художественного анализа произведения изобразительного искусства, используя принципы стилистического анализа.

Задание 6. Составьте план художественного анализа произведения изобразительного искусства, используя принципы иконографического анализа.

Задание 7. Составьте план художественного анализа произведения изобразительного искусства, используя принципы иконологического анализа.

Задание 8. Составьте план художественного анализа произведения изобразительного искусства, используя принципы семитотеческого анализа.

6. Методические рекомендации по освоению программы

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы, рекомендованных ресурсов сети Интернет. Освоение учебного материала в форме дистанционного обучения имеет свою специфику. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний в сфере истории искусства. Самостоятельная работа организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений, формирования умений использовать справочную и специальную литературу, сайты крупных музеев, базы научных публикаций, онлайн-библиотеки, а также развития познавательных способностей и активности слушателей. В процессе работы с литературой и онлайн-ресурсами студент может составлять конспект в классической форме или в виде схем, интеллект-карт, составлять краткие тезисы, готовить аннотации ключевых публикаций и сетевых информационных ресурсов по истории искусства. Содержание дисциплины носит обзорный характер, что обусловлено компактностью образовательной программы, но предмет истории искусств требует значительного внимания специалистов в области искусствоведения, поэтому развитие навыков самостоятельного поиска, анализа информации, а также умения задавать вопросы по данной проблематике представляется необходимым условием профессионального развития специалиста в области искусствоведения.

Дисциплина «Концепции актуального искусства XX – XXI вв.»

1. Введение

Цель дисциплины - дать целостное представление о развитии искусства Западной Европы XX века, выделить его отличительные особенности, определить место и значение искусства рассматриваемого периода в мировой художественной культуре.

Задачи дисциплины:

1. представить характеристику исторических, культурных и художественных процессов, определивших особенности эпохи и повлиявших на развитие искусства;

2. познакомить с хронологией искусства, динамикой смены стилей и направлений, провести сравнительную характеристику, определить преемственность и различия в специфике художественных систем;

3. изучить творчество ведущих представителей изобразительного искусства и архитектуры, выделив ключевые произведения в их творчестве, а также остановиться на рассмотрении деятельности художественных объединений;

4. применить полученные в ходе освоения других учебных курсов (описание и анализ памятников и др.) навыки анализа художественных произведений к искусству изучаемого периода с целью более четкого усвоения сущностных и формально-стилистических особенностей произведений различных стилей, направлений, течений, а также национальных живописных школ и отдельных живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов.

Требования к результатам освоения дисциплины

Слушатель в результате освоения дисциплины должен

знать:

- место и значение изобразительного искусства зарубежных стран XX - XXI вв. в современной культуре;
- основные течения, направления, творческие объединения, мастеров - основоположников изобразительного искусства и архитектуры Германии, Англии, Франции, Бельгии и других европейских стран, США XX вв.;
- особенности художественной жизни, творческих объединений, а также отличительные черты стилей, направлений, течений в искусстве указанного периода;
- методику преподавания курсов МХК и истории искусств.

уметь:

- характеризовать процессы, происходившие в зарубежном искусстве в XX - XXI вв.;
- различать основные этапы творчества великих художников и архитекторов зарубежных стран XX – XXI вв., концептуальные положения новых течений и направлений в искусстве, зародившихся в данный исторический период.

владеть:

- владение методикой самостоятельной обработки информации и использование ее в решении профессиональных задач;
- владение знаниями и навыками стилистического, иконографического и технологического анализа произведений искусства;
- владение необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства на основе глубокого знания их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, важнейших художественных памятников и творчества крупнейших мастеров.

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование учебных разделов, тем программы	Всего, час.	В том числе			Формы контроля
			Лекции	Практ., лабор. и др.	Самост. работа	
I	Философские основания искусства модернизма и постмодернизма	10	4	2	4	
1.1	Концептуальное содержание искусства модернизма	4	2	0	2	тестовые задания в итоговом тестировании
1.2	Философские искания искусства постмодернизма	6	2	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
II	Основные направления в	8	2	2	4	

	изобразительном искусстве XX - XXI века					
2.1	Экспрессионизм, дадаизм, кубизм, сюрреализм	4	2	0	2	самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перформанс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт	4	0	2	2	тестовые задания в итоговом тестировании
	Итоговая аттестация					зачет
	Итого	18	6	4	8	

3. Содержание дисциплины

Модуль I. Философские основания искусства модернизма и постмодернизма

Тема 1.1. Концептуальное содержание искусства модернизма

Природа и сущность искусства модернизма. Общая характеристика зарождения и формирования культуры модернизма. Особенности архитектуры, скульптуры, живописи в период модернизма.

Тема 1.2. Философские искания искусства постмодернизма

Общая характеристика искусства постмодернизма. Философские концепции искусства постмодернизма. Зарождение и формирования культуры модернизма. Критика постмодернизма.

Модуль II. Основные направления в изобразительном искусстве XX - XXI века

Тема 2.1. Экспрессионизм, дадаизм, кубизм, сюрреализм

Абстракционизм. Художественная группа «Синий всадник». Художественная группа «Мост». Экспрессионизм. Дадаизм. Концепция направления, организация выставочной деятельности. Творчество Г. Гросса, М. Эрнста, К. Шлиттера, М. Дюшана, Ф. Пикабия, Г. Арпа, М. Рея. Кубизм. Творчество П. Пикассо, Ж. Брака. Кубизм в искусстве США (М. Вебер). Сюрреализм. Метафизическая живопись и творчество Дж. де Кирико. Творчество С. Дали. М. Эрнст – представитель немецкого сюрреализма. Творчество Р. Магритта.

Тема 2.2. Концептуализм, оп-арт, хеппенинг, перформанс, минимализм, кинетическое искусство, поп-арт

Концептуализм и минимализм, оп-арт, хеппенинг, перформанс, кинетическое искусство, поп-арт (Э. Уорхол). Генезис и развитие этих направлений в культуре 20 в. Творчество К. Андре, Д. Джадда, Р. Блейдена (концептуализм, минимализм). Творчество В. Вазарели, Б. Райли (оп-арт). Творчество Ж. Тингели, Г. Юкера (кинетическое искусство). Творчество Дж. Джонса, Дж. Розенквиста, Р. Лихтенштейна, Э. Уорхола и др. представителей поп-арта.

4. Условия реализации дисциплины

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Для освоения содержания дисциплины в дистанционной форме слушателям необходимо использовать компьютер с доступом к сети Интернет и установленным браузером. Доступ к материалам курса можно также получить с помощью мобильных телефонов и планшетов, используя приложение Moodle для мобильных операционных систем iOS и Android. При использовании браузера или мобильного приложения необходимо указать адрес сервера <https://public.edu.asu.ru>, свой логин и пароль на Открытом образовательном портале Алтайского государственного университета.

4.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) основная литература

1. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В. Ильина.- М., 2000.- Б.о.
2. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства [Текст]. - (Высшее профессиональное образование). Т. 1, 2009. - [320] с.
3. Энциклопедия искусства XX века /Авт-сот. О.Б. Краснова. – М.: Олма-пресс, 2003. – 352 с.: ил.)

б) дополнительная литература

4. Архитектура. Краткий справочник. / В.В. Адамчик, М.В. Адамчик, Э.В. Андерсен и др./ гл. ред. и сост. М.В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2004. – 624 с.
5. Ауджас, К. Модильяни [Текст] / КоррадоАуджас; [Пер. с итал. Т. Соколовой]. – М.: Молодая гвардия, 2007. – 255 с., [16] л. ил.
6. Власов, В.Г., Лукина, Н.Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: терминологический словарь / В.Г. Власов. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 320 с.
7. Голомшток, И. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке/ И. Голомшток. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.- Б.о.
8. Дали, С. Сюрреализм – это я [Текст] / Сальвадор Дали; [пер. на рус. яз., сост. предисл., коммент.Н.Р. Малиновской]. – М.: Вагриус, 2005. – 619 с., [8] л. ил.
9. Диккинс, Р. Современное искусство / пер. С англ. Н.Д. Картуновой / Р. Диккинс. – М.: ЗАО «Росмен-пресс», 2006. – 96 с., ил.
10. Эррера, Х. Фрида Кало [Текст]: Vivalavida!: [Пер. с англ.] / ХейденЭррера. – М. ЭКСМО, 2005. – 476 с., [24] л. ил.

Ресурсы сети Интернет

- GoogleArts & Culture. URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
- Введение в историю искусства. URL: <https://openedu.ru/course/hse/ART/>
- Арзамас: просветительский проект. URL: <https://arzamas.academy>

4.3. Используемые образовательные технологии:

Учебная дисциплина реализуется на основе технологии дистанционного обучения. Электронный курс, разработанный на платформе Moodle, используется для размещения образовательного контента в соответствии с программой дисциплины, для организации самостоятельной работы слушателей - выполнения заданий, тестирования, а также для организации обратной связи. В рамках специального форума слушатели имеют возможность задать уточняющие вопросы и оставить комментарии, касающиеся организации и освоения учебной дисциплины. Материалы курса содержат ссылки на дополнительные материалы по проблематике дисциплины, размещенные в открытом доступе в сети Интернет. Изучению специальных терминов способствует размещенный в электронном курсе глоссарий. Наглядное представление материалов, необходимое в курсе

по истории искусства, реализовано с помощью электронных слайдов и галерей изображений.

5. Оценка качества освоения дисциплины

Примерные тестовые задания

Авангардистское литературно-художественное течение, провозглашающее протест против моральных и культурных ценностей, основным художественным методом которого является бессвязное сочетание звуков и бессмысленное сочетание предметов, называется:

- дадаизм
- символизм
- реализм

Архитектором, сформулировавшим 5 принципов современной архитектуры, был:

- Ле Корбюзье
- Уотцн
- Ф.-Л. Райт

Архитектурное направление, для которого характерны приоритет конструкции и функциональности, целесообразность строго утилитарных норм, в котором простота доводится до предела, действует лозунг о единстве трех элементов назначения сооружения, называется:

- конструктивизм
- регионализм
- экспрессионизм

В 1890-е гг. архитекторы и дизайнеры, испытывавшие влияние стиля, черпали вдохновение в мире растительных форм:

- модерн
- фовизм
- барокко

В искусстве XX в. доминировали следующие направления:

- модернизм
- реализм
- символизм

В основе сюрреализма лежит теория:

- Фрейда
- Ницше
- Юнга

В построенных по проектам Райта домах крыши:

- двускатные или плоские
- трехскатные
- четырехскатные

Группа «Мост» объединила художников

- экспрессионистов
- сюрреалистов

- дадаистов

Дома в стиле органической архитектуры, в которых применяются горизонтальные ряды окон, нависающие кровли, гармонично сочетающиеся с ландшафтом, называются:

- дома саванны
- дома прерии
- дома Африки

Здание оперного театра в Сиднее построил архитектор

- Ле Корбюзье
- Уотцн
- Ф.-Л. Райт

К новым реалистическим школам, возникшим в XX веке, относятся:

- конструктивизм
- экспрессионизм
- неореализм

Интернациональный стиль в архитектуре возник в:

- 1920-х годах
- 1930-х годах
- 1940-х годах

Музей Гугенхайма в Нью-Йорке спроектировал:

- Ле Корбюзье
- Уотцн
- Ф.-Л. Райт

Направление в искусстве XX века, основанное на деформации художественной формы и разложении предметов на геометрические плоскости, называется:

- кубизм
- дадаизм
- символизм

Наиболее яркой картиной в стиле кубизм считается:

Направление в архитектуре XX века, которому свойственно стремление к наиболее рациональному размещению и экономичной планировке, основным девизом которого является «форма следует функции», называется: _____

6. Методические рекомендации по освоению программы

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы, рекомендованных ресурсов сети Интернет. Освоение учебного материала в форме дистанционного обучения имеет свою специфику. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний в сфере истории искусства. Самостоятельная работа организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений, формирования умений использовать справочную и специальную литературу, сайты крупных музеев, базы

научных публикаций, онлайн-библиотеки, а также развития познавательных способностей и активности слушателей. В процессе работы с литературой и онлайн-ресурсами студент может составлять конспект в классической форме или в виде схем, интеллект-карт, составлять краткие тезисы, готовить аннотации ключевых публикаций и сетевых информационных ресурсов по истории искусства. Содержание дисциплины носит обзорный характер, что обусловлено компактностью образовательной программы, но предмет истории искусств требует значительного внимания специалистов в области искусствоведения, поэтому развитие навыков самостоятельного поиска, анализа информации, а также умения задавать вопросы по данной проблематике представляется необходимым условием профессионального развития специалиста в области искусствоведения.

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в гуманитарном образовании и науке»

1. Введение

Цель: сформировать способность с помощью информационно-коммуникационных технологий приобретать и использовать новые знания и умения, в том числе в образовательном и исследовательском процессе; сформировать профессиональную компетенцию, направленную на практическое использование полученных знаний в преподавании истории и теории искусства.

Задачи:

- сформировать готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- сформировать способность использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.

Требования к результатам освоения дисциплины

Слушатель в результате освоения дисциплины должен

знать:

- Сущность понятий коммуникационных и информационных технологий, цифровой образовательной среды, электронного обучения,
- виды аудиовизуальных средств обучения,
- аспекты авторского права, касающиеся использования электронной текстовой и визуальной информации,
- основы безопасного и эффективного использования ресурсно-информационных баз на основе облачных технологий

уметь:

- осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области истории искусства
- выбирать информационные и коммуникационные средства для решения образовательных и научно-исследовательских задач, для конструирования электронных средств обучения,
- методически обоснованно использовать электронные наглядные средства в учебном процессе.

владеть:

- навыком формирования комплекта электронных средств обучения в соответствии с содержанием учебной дисциплины, навыком разработки электронных средств обучения

2. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование учебных разделов, тем программы	Всего, час.	В том числе			Формы контроля
			Лекции	Практ., лабор. и др.	Самост. работа	
I	Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном развитии	10	4	2	4	
1.1	Цифровая образовательная среда. Цифровая грамотность	4	2	0	2	Самостоятельная работа в электронном курсе
1.2	Массовые открытые онлайн-курсы и сетевые просветительские ресурсы по культуре и искусству	6	2	2	2	
II	Электронные средства обучения	8	2	2	4	
2.1	Современные наглядные средства обучения	4	2	0	2	Самостоятельная работа в электронном курсе
2.2	Разработка электронных слайдов средствами облачных технологий	4	0	2	2	
	Итоговая аттестация					зачет
	Итого	18	6	4	8	

3. Содержание дисциплины

Модуль I. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном развитии

Тема 1.1. Цифровая образовательная среда. Цифровая грамотность

Понятие информационных и коммуникационных технологии (ИКТ), цифровой образовательной среды. Компоненты цифровой грамотности. Основные принципы поиска,

хранения и систематизации информации. Особенности работы с визуальной информацией.

Тема 1.2. Массовые открытые онлайн-курсы и сетевые просветительские ресурсы по культуре и искусству

Массовые образовательные онлайн-ресурсы и их роль в современном образовании. Ведущие платформы MOOC. Российский опыт разработки MOOC. Крупные цифровые просветительские проекты в области гуманитарных наук, культуры и искусства. Возможности использования публичных образовательных ресурсов в гуманитарном образовании.

Модуль II. Электронные средства обучения

Тема 2.1. Современные наглядные средства обучения

Наглядность в обучении. Виды аудиовизуальных средств обучения. Визуализация учебной информации. Цифровые наглядные средства обучения. Специфика разработки и использования в образовательном процессе электронной наглядности.

Тема 2.2. Разработка электронных слайдов средствами облачных технологий (4 часа)

Понятие облачных технологий. Виды облачных технологий и способы их использования в образовательном процессе. Разработка наглядных средств обучения средствами облачных технологий.

Тема 2.3. Системы управления обучением(4 часа)

Проблемы развития систем управления обучением. Коммерческие и открытые проекты систем управления обучением. Moodle - популярная система управления обучением, ее специфика и возможности.

4. Условия реализации дисциплины

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Компьютеры, ноутбуки с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Для освоения содержания дисциплины в дистанционной форме слушателям необходимо использовать компьютер с доступом к сети Интернет и установленным браузером. Доступ к материалам курса можно также получить с помощью мобильных телефонов и планшетов, используя приложение Moodle для мобильных операционных систем iOS и Android. При использовании браузера или мобильного приложения необходимо указать адрес сервера <https://public.edu.asu.ru>, свой логин и пароль на Открытом образовательном портале Алтайского государственного университета.

4.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

а) литература

Сергеев, Н. Н. Мировые информационные ресурсы: учеб.пособие / Н. Н. Сергеев ; АлтГУ. - Барнаул:Изд-во АлтГУ, 2014. - 186 с.URL:

<http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/858>

Аникин, Д. В. Информационные технологии в науке и образовании:практикум / Д. В. Аникин ; АлтГУ, ФМКФиП. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2018. - 124 с. : ил. - ISBN 978-5-7904-2302-4.URL: <http://elibrary.asu.ru/handle/asu/6764>

б) Ресурсы сети Интернет

- Google Arts & Culture. URL: <https://artsandculture.google.com/?hl=ru>
- Введение в историю искусства. URL: <https://openedu.ru/course/hse/ART/>
- Арзамас: просветительский проект. URL: <https://arzamas.academy>

4.3. Используемые образовательные технологии:

Учебная дисциплина реализуется на основе технологии дистанционного обучения. Электронный курс, разработанный на платформе Moodle, используется для размещения образовательного контента в соответствии с программой дисциплины, для организации самостоятельной работы слушателей - выполнения заданий, тестирования, а также для организации обратной связи. В рамках специального форума слушатели имеют возможность задать уточняющие вопросы и оставить комментарии, касающиеся организации и освоения учебной дисциплины. Материалы курса содержат ссылки на дополнительные материалы по проблематике дисциплины, размещенные в открытом доступе в сети Интернет. Наглядное представление материалов, необходимое в курсе по истории искусства, реализовано с помощью электронных слайдов и других интерактивных элементов.

5. Оценка качества освоения дисциплины

Задание для самостоятельной работы

Самостоятельная работа направлена на развитие общей информационной культуры участников программы, навыков работы с литературой и сетевыми источниками, а также самостоятельное освоение облачных технологий и современных средств визуализации информации. Самостоятельная работа предполагает разработку электронного наглядного пособия по истории искусства в одном из следующих вариантов:

- в формате timeline («лент времени»): подберите визуальный и фактический материал по творческой биографии одного из дизайнеров, художников или периоду истории искусства, определите наиболее удобный для вас сервис для разработки проекта (например, с помощью Timeline JS);
- в виде интерактивного изображения с помощью сервиса Thinglink;
- в формате слайдшоу с привязкой к карте (Storymap JS).

Ссылку или html-код для вставки для публикации ленты времени, интерактивных изображений или слайдов необходимо прикрепить в качестве ответа к соответствующему заданию электронного курса.

6. Методические рекомендации по освоению программы

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы, рекомендованных ресурсов сети Интернет. Освоение учебного материала в форме дистанционного обучения имеет свою специфику. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных знаний в сфере информационных технологий. Самостоятельная работа организована для оптимизации и закрепления теоретических знаний и практических умений, а также развития познавательных способностей и активности слушателей. В процессе работы с литературой и онлайн-ресурсами студент может составлять конспект в классической форме или в виде схем, интеллект-карт, составлять краткие тезисы, готовить аннотации

ключевых публикаций и сетевых информационных ресурсов по истории искусства. Содержание дисциплины носит обзорный характер, что обусловлено компактностью образовательной программы, но предмет истории искусств требует значительного внимания специалистов в области искусствоведения, поэтому развитие навыков самостоятельного поиска, анализа информации, а также умения задавать вопросы по данной проблематике представляется необходимым условием профессионального развития специалиста в области искусствоведения.

3. Оценка качества освоения программы (форма аттестации, оценочные и методические материалы)

Оценка качества освоения программы проводится в формах внутреннего мониторинга и внешней независимой оценки (организации могут на добровольной основе). Текущий и промежуточный контроль – участие в работе семинарских и практических занятий, выполнение заданий по программе самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Форма итоговой аттестации – итоговый экзамен.

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей проводится анкетирование, получение отзывов.

4. Кадровые условия (составители программы)

Коллектив ученых, реализующих данную программу, имеет весомое общественное научное признание. Среди них:

Нехвядович Л.И. - доктор искусствоведения, доцент, директор института искусств и дизайна;

Комарова О.С. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна;

Черняева И.В. – кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусства, костюма и текстиля;

Шелюгина О.А. - кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна.

Директор ИДПО _____ /Т.Г. Строителева/
(подпись)

Директор Центра непрерывного художественного образования
_____ / К.А. Мелехова/
(подпись)