

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА**
при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

Подписано цифровой подписью:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ
В.И. СУРИКОВА ПРИ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
Т.В. Малова
« 27 » _____ 2026 г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с содержанием основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре МГАХИ им. В.И. Сурикова

Рабочая программа дисциплины

**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

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

Москва
2026

Рабочая программа составлена на основании федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденных Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951, а также рабочего учебного плана.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных наук, Протокол № 9 от « 27 » июля 2026 г.

Составитель:
заведующая кафедрой гуманитарных наук,
доктор искусствоведения Т.Ю. Пластова

Утверждено Ученым советом МГАХИ им. В.И. Сурикова
Протокол № 11 от « 27 » июля 2026 г.

Содержание

1. Цели и задачи дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса: сформировать у аспирантов целостное представление об искусствоведении как составной части научной мысли и духовной культуры общества, ознакомить с теоретическими и методологическими основами искусствоведческого исследования, обеспечить освоение современного методологического инструментария, навыков постановки и реализации научного исследования в области искусствознания, подготовить к написанию самостоятельного искусствоведческого исследования.

Задачи курса:

- ознакомить с методологией истории искусства и искусствоведения;
- дать представление о системе взаимосвязей между теорией и методами научного познания истории искусства;
- систематизировать базовые и современные теоретические модели искусствознания и их понятийно-категориальный аппарат;
- научить применять научные методы в искусствоведческом исследовании;
- изучить процесс и основные этапы возникновения и развития научных знаний об искусстве;
- развить умение работы с источниками и материалами исследования, научить применять методы анализа к различным типам художественных объектов и практик;
- сформировать исследовательские навыки научного письма и академической коммуникации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины «Теоретико-методологические основания искусствоведческого исследования» аспиранты должны

знать: специфику методологии искусствознания как науки, теоретические основы искусствоведческого исследования, теоретические основания искусствоведения и ключевые категории анализа художественной формы, образности и смысла в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре; основные этапы тенденции и особенности развития искусствоведческой науки, основные методы и подходы искусствоведческого исследования, основные труды теоретиков искусствоведческой мысли;

уметь: ясно представлять себе целостную картину развития искусствоведческой мысли; обосновывать выбор методологических подходов для анализа и объективной оценки явлений мировой художественной культуры, применять теоретические знания в искусствоведческой практике; формулировать научную проблему и исследовательские вопросы, определять объект/предмет, цель и задачи, разрабатывать гипотезу и обосновывать актуальность, новизну и методологию исследования; разрабатывать структуру диссертационного исследования и отдельных разделов, готовить научный текст и презентационные материалы, вести научную дискуссию;

применять нормы академической этики, корректно цитировать и оформлять результаты исследования.

владеть: основами современных искусствоведческих подходов изучения и интерпретации явлений искусства; методами анализа памятников и процессов в искусстве, навыками работы с искусствоведческой литературой и критикой, навыками ведения дискуссии и полемики, методологическим аппаратом искусствоведческого исследования и практиками его применения к различным типам художественных объектов и исследовательских задач; навыками академического письма и научной коммуникации.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины относится к Блоку 2 «Образовательный компонент» разделу 2.1.1. «Дисциплины, направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов», модуль 2.1.1.3 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную) и самостоятельную работу, а также виды текущей аттестации. Дисциплина ведется в течение первого года очной формы обучения.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1-й год обучения (ак.ч.)	
		Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	4 (144)	72	72
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	62	32	30
- лекции (Л)	31	16	15
- семинарские занятия (СЗ)	31	16	15
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
Самостоятельная работа студента (СР)*	82	40	42
- доклад (реферат)			
- зачет (зачет с оценкой)			
- экзамен			
Итоговый контроль		3	Э

*- включая подготовку и сдачу экзамена

З – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой; **Э** – экзамен.

5. Содержание и структура дисциплины

РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ

1. Методология истории искусства как учебная дисциплина

Искусство и его роль в жизни общества. Исторические закономерности развития искусства. (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств). Содержание и форма в искусстве. Виды и жанры искусства. Проблема видовой и жанровой классификации искусства. Искусствоведение в широком понимании как наука об искусстве и художественной культуре в целом. Искусствоведение как наука о пластических искусствах. Осознание особого статуса искусства в культуре и его осмысление в предметных областях искусствознания: теории искусства, истории искусства, художественной критики, музееведение, их методологические и функциональные отличия. Институциональные основы современного искусствознания (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научная работа в музеях, профессиональные союзы и объединения) Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы, конференции).

2. Методология в системе искусствознания

Эволюция методологических принципов изучения искусства в ходе исторического становления и развития искусствознания. Эволюция методологических концепций (общенаучных и конкретных, искусствоведческих) в рамках неопозитивизма и постпозитивизма (анализ структуры языка науки, анализ развития знания вплоть до постмодернизма). Методология науки как совокупность методологических концепций. Становление методологии науки в XX в. как суверенной области знания; основные проблемы методологии (структура научного знания, развитие научного знания, сравнение и выбор конкурирующих теорий, природа научного факта, объяснение понятий, редукция, изменение значения терминов, обоснование гипотез, основание методологических правил, стандартов, норм, моделирование научного знания). Особенности современного этапа методологии искусствоведческой науки.

3. Основные направления искусствоведческих исследований

«Традиционное» направление (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества).

4. Методы в искусствознании

Понятие о методологии как системе определенных способов, приемах, подходах, применяемых в той или иной сфере деятельности. Определение метода научного познания. Классификация методов по степени общности и сфере действия (философские, общенаучные, частно-научные, дисциплинарные, междисциплинарные). Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы. Основы эмпирического исследования и работа с субъектом исследовательской деятельности в разных видах искусства. Методы наблюдения, интервью и особенности фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта.

5. Вопросы анализа в искусствоведении

Основные проблемы историко-художественного анализа искусства. Художественная форма как носитель эстетической информации. Произведение искусства как исторический источник. Анализ содержания и анализ формы. Понятие об иконографии и иконологии. Формально-статистический метод. Структурный и функциональный анализ. Социологический аспект изучения искусства. Анализ отдельного произведения. Проблем сравнительного анализа нескольких произведений. Терминология искусствоведческого исследования (идея, тема, сюжет, композиция, колорит, пластическая характеристика, монументальность, декоративность и т. д.)

6. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы

Искусствоведческое исследование как процесс, его этапы и задачи. Изучение и каталогизация художественных памятников. Изучение научной литературы. Обобщение материала и выработка научной концепции. Оформление результатов исследования в текст или научное сообщение. Особенности теоретического или исторического исследования. Формы обмена научной информацией (публикации, симпозиумы, конференции). Искусствоведческое исследование как текст. Виды и жанры научных изданий: монография, научная статья, библиографический (аннотированный) указатель, каталог, диссертация.

7. Диссертация как искусствоведческое исследование

Требование к кандидатской диссертации. Особенности диссертационного исследования. Формулировка темы. Актуальность, объект новизна, задачи и цели. Степень изученности проблемы. Методология и методика исследования. Практическая значимость. Структура диссертации. Стиль диссертационного текста. Требования к библиографии и справочному аппарату. Особенности автореферата как научного текста, структура. Задачи и цели докторской диссертации.

8. Художественная критика, ее функции, формы и задачи. Ренессансные представления об искусстве

Особенности исторического формирования художественной критики. Место художественной критики в системе современного искусствоведческо-

го знания. Оценочно-субъективная природа критики. Принцип участия критика в живой художественной практики. Проблема «объективности» художественно-критического сознания. Функции художественной критики как регулятора художественной жизни и ценностных отношений современного общества (фиксация художественных процессов, просветительство, формулировка «социального заказа»). Жанры критических публикаций: критическое эссе, очерк, обзор, рецензия, портрет, интервью, критико-полемическая статья, критическая биография.

РАЗДЕЛ II. ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ МЫСЛИ

1. Ранние этапы история науки об искусстве

Источники сведений о ранних этапах формирования искусствоведческого знания. Особенности античной мысли об искусстве. Сохранившиеся сведения о первых образцах литературы об искусстве («Каноне» Поликлета) Описание художественных произведений у Лукиана. Пифагорийская концепция «космоса» как стройного целого, подчиненного законам «гармонии и числа» и ее значение для начал теории архитектуры. Идея порядка и соразмерности в архитектуре и градостроительстве. Образы идеального города в сочинениях Платона (шестая книга «Законов», диалог «Критий») и Аристотеля (седьмая книга «Политики»). «Поэтика» и «Риторика» Аристотеля. Понимание искусства в Древнем Риме. «Естественная история» Плиния Старшего (I в. н. э.) как главный источник сведений по истории античного искусства. Трактат Витрувия: систематическое изложение классической архитектурной теории.

2. Судьба античных традиций в эпоху средневековья и особенности средневековых представлений об искусстве

Эстетические воззрения Средневековья (Августин, Фома Аквинский), ведущая эстетическая идея: Бог – источник красоты (Августин) и ее значение для художественной теории и практики. Идея «первообраза». Особенности средневековой литературы об искусстве. Целостность, время, пространство в изобразительном искусстве. Практически-технологические, рецептурные руководства. Описание памятников архитектуры в хрониках и житиях святых.

3. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания

Новое отношение к античности (изучение памятников античности). Развитие светского мировоззрения и возникновение экспериментальной науки. Формирование тенденции к исторической и критической интерпретации явлений искусства: «Комментарии» Лоренцо Гиберти. Леонардо да Винчи («Трактат о живописи», опубл. посмертно). Живопись как наука, основанная на изучении натуры. Теоретическое обоснование воздушной перспективы. Особенности исследовательской работы Вазари. Введение термина «возрождение». (rinascita) . Разработка критериев оценки

художественного произведения. (подражание природе и подражание манерам выдающихся мастеров, значение интуиции и вкуса. Работа Альбрехта Дюрера («Четыре книги о пропорциях человека», 1528). Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях. Особенности литературы об искусстве. Новые формы литературы об искусстве.

4. У истоков искусствоведения как науки. Искусствознание в странах Западной Европы XVII–XIX вв.

Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время: от Вазари к Винкельману. Мыслители XVII века о проблемах стилеобразования в искусстве, о художественных методах, месте и роли художника в обществе. Проблема оценки «древнего» (античного) и «нового» (современного) искусства в итальянской и французской художественно-критической мысли. Отношение к ренессансным традициям, маньеризму. Складывание эстетических систем барокко и классицизма. Жанровые особенности литературы об искусстве. Рационализм в искусствознании. Классицистическая теория Никола Пуссена. Джованни Пьетро Беллори и складывание академической доктрины.

5. Век Просвещения (XVIII в.) и теоретико-методологические проблемы искусства

Формирование национальных школ в рамках общей теории искусства. Сенсуализм просветительской эстетики. Понятие вкуса. Развитие художественной критики во Франции. Роль Салонов во французской, художественной жизни. Обзоры Салонов как ведущие формы критической литературы об изобразительном искусстве. Споры о задачах художественной критики (оценка творчества или просвещение публики). «Салоны» Дени Дидро (1759–1781) и становление профессиональной художественной критики. Значение деятельности Иоганна Иоахима Винкельмана для развития исторической науки об искусстве.

6. Западноевропейская наука об искусстве и художественная критика в эпоху романтизма и позитивизма (XIX век).

Романтическое движение и его влияние на искусствоведение. Гегелевская система эволюции искусства. Переход от абстрактного философского теоретизирования к познанию конкретного материала искусства (А.В. Шлегель). Развитие традиций исследования, заложенных Винкельманом. Расцвет исторической науки в середине XIX века и его влияние на искусствознание. Э. Делакруа и Т. Готье.

7. Формирование нового понимания искусства во второй половине XIX века

Приход на смену теории подражания теории выражения и новых методов искусствознания. Перенесение филологического метода анализа в художественно-исторические исследования. Иконографический метод (на материале античной археологии, древнехристианского искусства).

Философско-исторический метод (К. Шнаазе). Эмпирический метод систематизации и описание фактов (Ф. Куглер). Иконографически-филологическое направление (А. Шпрингер). Атрибуционный метод (Дж. Морелли). Развитие биографического метода (И.Д. Пассаван, Г. Гримм, К. Юсти).

8. Формально-стилистический метод в искусствознании

Зрительное восприятие и «проблема формы» (история искусства как история зрения). Эстетическая теория К. Фидлера: произведение искусства как автономное образование, происходящее из чистой визуальности. «Об оценке произведений изобразительного искусства» (1876). «О происхождении художественной деятельности» (1887). А. Гильдебрандт и «Проблема формы...» (1893): форма как специфически художественный элемент в структуре произведения искусства. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина. История искусства как история художественных установок и «образных форм» (история зрения). «Пролегомены к психологии архитектуры» (1886): архитектура как выражение телесной организации человека. «Ренессанс и барокко» (1888): внутренние законы стилеобразования и сущность классического. Тезис о «двойном корне стиля». «Основные понятия истории искусства» (1915): теория имманентных законов стилистического развития.

9. Венская школа искусствознания

Традиция и специфика венского искусствознания. Ранние представители: Р. Эйтельберг фон Эдельберг и М. Таузинг. Фр. Викгоф. А. Ригль: «Вопросы стиля» (1893), «Позднеримская художественная индустрия...» (1901), «Голландский групповой портрет» (1902). «Основные понятия» теории и метода Ригля (чередование «гаптической» формы и «оптической» как исток стилистического развития). Стилистические особенности произведения искусства как результат воздействия «художественной воли». М. Дворжак: «история искусства как история духа». Неогегельянские влияния и воздействие современной художественной практики (экспрессионизм). Место и значение Ю. фон Шлоссера: интерес к пограничным областям истории искусства и внехудожественным выходам художественной деятельности. Й. Стржиговский: «оборотная сторона» венской традиции. «Антиклассицизм» Стржиговского как поиск альтернативного формального языка. Рецепция взглядов Стржиговского во Франции (как средство преодоления культурно-исторического позитивизма) и в Соединенных Штатах (как метод изучения внеевропейской традиции). Школа и традиция Стржиговского. Д. Фрай: особенности методологических взглядов.

10. Структурный анализ

Предпосылки в развитии психологии и лингвистики. Пражский лингвистический кружок. Фонология. «Русский формализм» в литературоведении. Я. Мукаржовский. Основные постулаты. Примат

отдельного творения как индивидуального целого. Структура как система отношений составляющих элементов. Структурализм как методологическое обоснование целостного рассмотрения формы и содержания (понимаемых как синтаксис и семантика). Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко). Понятие «структуралистской деятельности». Х. Зедльмайр: опыт концептуального синкретизма в контексте истории искусства. «Проблема интерпретации»: анализ как оживление-восстановление произведения искусства. Традиция структурализма в отечественной науке об искусстве (Алпатов, Брунов). Современное состояние структурного подхода и постструктуралистская парадигма.

12. Иконология

Иконологический проект» как попытка синтеза формализма и культурно-исторического метода. Философские и психологические предпосылки. Происхождение термина «иконалогия». А. Варбург: Искусство как аспект истории. Классическая мифология как источник внеисторического символизма. Варбургский кружок, Библиотека Варбурга и Институт Варбурга. Фр. Заксль. Сотрудничество с Панофским (совместное эссе о «Меланхолии» Дюрера, 1923). Издание латинских астрологических рукописей, «Наследие образов...». Э. Панофский. Критика вельфлиновского постулата «двух корней стиля». Поиск «скрытого смысла» как встреча разных научных дисциплин. Уровни значения произведения, понятого как неделимое целое. «Литературоцентричный» характер иконологии Панофского и ее последующая судьба. Э. Гомбрих: замысел и концепция «Истории искусства» (1950). Гомбрих как опыт соединения иконологического неоплатонизма с аристотелевским номинализмом. Иконология в истолковании Я. Бялостоцкого. Основные теоретические труды. «Стиль и иконография» (1966) как пример распространения иконографический метод на искусство Нового времени. Р. Виттковер: понимание интерпретации как усвоения психикой символов на уровне перцепции, понимания и переживания. Понятие «поэтического значения, тезис о «прозрачности» смысловых слоев произведения, воспринимаемых в совокупности именно по ходу интерпретации. Иконология в понимании Г. Зедльмайра и В. Хофманна.

13. Семиотика

Семиотика как наука о знаках и значении и как объяснительная методика. Структурно-лингвистические основания семиотического подхода. Структура семиотического знания. Основные понятия семиотики. Сообщение и код. Двойная структура знака (означающее и означаемое). Проблема референции в семиотике (отказ от анализа референта). Различие референта и денотата применительно к изобразительному искусству. «Иконический знак», его структура (коды визуального восприятия, ментального узнавания, художественного воспроизведения) и проблема его

анализа. Семиотический метаязык и искусствоведческая традиция. История искусства у М. Фуко. Р. Барт (семиотическая интерпретация фотографии и проблема мимезиса в семиотике). У. Эко. Семиотика архитектуры. Понятие «экзистенциала» как первичного элемента архитектурного синтаксиса. Отечественная семиотическая традиция. «Тартусская школа» и искусствознание. Постструктуралистские подходы. «Интертекстуальность» как метод. Г. Бельтинг: «Конец истории искусства» (1984): искусствознание как концептуальное (и нарративное) обрамление искусства и его утрата в эпоху постмодерна.

14. Психологические подходы к искусству

Искусство как художественная деятельность и уровни человеческой активности. Перцептуальные истоки художественной формы. Р. Арнхейм и гештальт-подход в понимании структуры художественного произведения («Искусство и визуальное восприятие», 1960). Психологические аспекты архитектурной формы. Психоанализ и искусство. Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. Либидозная энергетика и проблема сублимации. Психоаналитический подход в истолковании визуальных символов: искусство как симптоматика и искусствознание как терапия. Пути преодоления фрейдовского биологизма (от инстинкт-теории к эго-теории). З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология визуальной образности – образ, символ, имаго. Ж. Лакан: искусство как частный случай «письма бессознательного» («стадия зеркала» и «инстанция буквы»). Психология искусства у Гомбриха. Искусство и психиатрия. Ч. Ломброзо: «Гениальность и помешательство» (1865) и основные признаки искусства умалишенных. М. Нордау: современное искусство как «Вырождение» (1895). Проблема биологизма и социал-дарвинизма в психиатрическом восприятии искусства. Художественная активность душевнобольных: проблемы анализа и оценки. Г. Принцхорн («Художественная деятельность душевнобольных», 1922). Психиатрические аспекты сюрреализма. Э. Кречмер. Строение тела и характерология творчества (психические типы и их воплощение в истории искусства).

15. Социологические подходы к искусству

Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный кружок» Д. Лукача и К. Маннхейма в Будапеште и его участники). Ф. Анталь: «Флорентийская живопись и ее социальный фон» (1949) – господствующая идеология, «политическая вера» и социально-классовые отношения как детерминанты стиля (роль заказчика и патронажа вообще в сложении той или иной стилистики). А. Хаузер. Общий замысел «Социальной истории...» (отказ от теории религиозного происхождения искусства, тезис о зависимости искусства от жизни и природы, выделение профанного искусства в эпоху неолита как женского варианта мужского – сакрального – искусства и т. д.). «Социология искусства» (1974) и тезис о

взаимодействии искусства и общества как условия существования первого (экономически-коммерческие интересы художников и их заказчиков). В. Беньямин: «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1934). Культовые корни искусства и проблема подлинности произведения. Репродукция и тиражирование как причины утрата «ауры». Критика теории «искусства для искусства» как «фашистской эстетизации» и противопоставление ей «коммунистической политизации». П. Франкастель. «Искусство и техника». «Искусство и общество» (1936) Г. Рида: взаимодействие общества и творческой индивидуальности в контексте экономического и идеологического аспектов искусства.

16. Религиозные подходы к искусству

Религиозные аспекты в понимании человеческой креативности. Искусство как культ (мистерияльная и сакраментальная природа художественной практики). Религиозная жизнь как фактор искусства. Неотомистская эстетика и история искусства. Жильсон, Ж. Маритен. Г. Марсель (искусство с точки зрения христианского экзистенциализма). Проблема нравственных составляющих искусства: средства анализа и основания оценки. О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства. Проблемы искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. Бердяева. Вяч. Иванов. Богословие иконного образа (Л. Успенский). В. Вейдле как критик современной культуры и искусства. Теософские и антропософские ресурсы знания (в том числе научного). Р. Штайнер и его влияние на художественную жизнь и теорию искусства. Рене Генон («традиционная наука») и его школа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия
- Изучение рекомендуемой литературы

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня результатов обучения по дисциплине
5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. В основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.

2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Обучающийся не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
----------------------------	--

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

ЗНАНИЯ	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Обучающийся свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Обучающийся достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Обучающийся слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Обучающийся не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.

УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Обучающийся свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Обучающийся хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Обучающийся испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Обучающийся не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	5	Высокий уровень	Обучающийся отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Обучающийся уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Обучающийся слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Обучающийся не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

7.2 Содержание текстовых материалов

(типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности)

Перечень вопросов к зачету

1. Понятие методологии искусствоведческого исследования.
2. Понятие о методе. Классификация методов.
3. Основные методы искусствознания.
4. Понятие об искусствоведческом анализе. Виды анализа.
5. Искусствоведческое исследование. Виды и формы.
6. Диссертация как вид исследования.
7. Требования к кандидатской диссертации.
8. Художественная критика, функции, формы, задачи.
9. Основные этапы формирования и развития искусствознания как науки.
10. Представления об искусстве в античности. Поэтика Аристотеля.
11. Особенности средневековых представлений об искусстве.
12. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания.

Перечень вопросов к экзамену

1. Методология в системе искусствоведческого знания
2. Античные представления об искусстве.
3. Представления об искусстве в Средние века.
4. Литература об искусстве в эпоху Возрождения. Дж. Вазари.
5. Эпоха барокко в истории науки об искусстве.
6. Эпоха Просвещения и Винкельман.
7. Гете, Лессинг и романтизм в истории искусствознания.
8. «Археология искусства» и знаточество.
9. Концепция А. фон Гильдебрандта.
10. Концепция Г. Вельфлина.
11. Концепция А. Ригля.
12. М. Дворжак: история искусства как история духа.
13. Х. Зедльмайер.
14. Ранняя история иконографии (традиции церковной археологии).
15. Основные представители иконографического подхода.
16. Отечественная школа иконографии.
17. А. Варбург и варбургский кружок.
18. Иконология Э. Панофского.
19. Р. Виттковер о проблемах интерпретации «визуальных смыслов».
20. Семиотика в искусствознании.
21. Художественная критика. Эссеизм.
22. Психологические подходы к искусству.
23. Социологические подходы к искусству.
24. Религиозные подходы к искусству.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущая аттестация проводится после изучения тематических разделов дисциплины и включает в себя дискуссии по заранее заданной теме, устный опрос, консультации студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

Промежуточный контроль проводится в форме зачета в период зимней зачетно-экзаменационной сессии после 3-го семестра и предполагает представление доклада по заранее заданной теме. Учитывается также участие в дискуссиях и прохождение устных опросов по пройденному в рамках лекций материалу.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся проводится по итогам первого года обучения в форме экзамена и предполагает устные ответы на теоретические вопросы.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Айленбергер В. Время магов. Великое десятилетие философии. 1919–1929. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. – 416 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-С, 2025. – 392 с.
3. Барт Р. Нулевая степень письма. – М.: Арт Маргинем Пресс, 2025. – 96 с.
4. Барт Р. Мифологии. – М.: Академический проект, 2023. – 351 с.
5. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. – 192 с.
6. Бельтинг Х. История искусства после модернизма. – М.: Музей современного искусства «Гараж». – 340 с.
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. – 112 с.
8. Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. – 288 с.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М.: АСТ, 2024. – 320 с.
10. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 256 с.
11. Гюйо Ж.М. Искусство с точки зрения социологии. – М.: Ленанд, 2022. – 390 с.
12. Дворжак М. История искусства как история духа. – М.: Metamorphoses, 2024. – 480 с.
13. Кассирер Э. Философия символических форм. В 3 т. Т.1-3. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. – 950 с.
14. Рескин Дж. Теория красоты. – М.: Рипол Классик, 2025. – 288 с.
15. Ригль А. Позднеримское художественное производство. М.: – V-A-C press, 2025. – 552 с.

16. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. – М.: АСТ, 2025. – 928 с.
17. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. – 368 с.
18. Хогарт У. Анализ красоты. – М.: АСТ, 2025. – 256 с.
19. Хоркхаймер М. Адорно Т. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. – 96 с.
20. Хохберг Д., Блэк М., Гомбрих Э. Искусство, восприятие и реальность. М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. – 144 с.
21. Шестаков В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней. – М.: URSS, 2024. – 336 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. – М.: Академический проект, 2015. – 436 с.
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг. Г. Гегель. – М.: Академический проект, 2015. – 435 с.
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа. – М.: Академический проект, 2015. – 344 с.
4. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология. – М.: Академический проект, 2015. – 275 с.
5. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм. – М.: Академический проект, 2015. – 287 с.
6. Бергсон А. Творческая эволюция. – СПб.: Азбука, 2017. – 384 с.
7. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Постгум, 2016. – 240 с.
8. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М.: Добросвет, КДУ, 2013. – 392 с.
9. Блант Э. Теория искусства в Италии 1450–1600. – М.: Кучково поле, 2016. – 176 с.
10. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с.
11. Гомбрих Э. Символические образы. Очерки по искусству Возрождения. – СПб.: Алетейя, 2017. – 408 с.
12. Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры. – М.: Кабинетный ученый, 2014. – 414 с.
13. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: АСТ, 2018. – 258 с.
14. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: URSS, 2017. – 646 с.
15. Митчелл У.Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. – М.: Кабинетный ученый, 2017. – 240 с.
16. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: URSS, 2015. – 240 с.
17. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – М.: Пальмира, 2017. – 315 с.

- 18.Торопыгина М. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варберга и в иконологии его круга. – М.: Прогресс-Традиция, 2015. – 656 с.
19. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М.: Языки русской культуры, 1995. – 416 с.
- 20.Флоренский П. История и философия искусства. – М.: Академический проект, 2017. – 655 с.
- 21.Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. – СПб.: Андрей Наследников, 2020. – 250 с.
- 22.Фриче В. Социология искусства. – М.: Либроком, 2011. – 208 с.
- 23.Хабермас Ю. Между натурализмом и религией. Философские статьи. – М.: Весь мир» 2011. – 336 с.
- 24.Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – М.: Corpus, 2014. – 352 с.
- 25.Эко У. Vertigo. Круговорот образов, понятий, предметов. – М.: Слово / Slovo, 2017. – 406 с.
- 26.Юнг К.-Г. Человек и его символы. – М.: Серебряные нити, 2017. – 352 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Электронный информационный ресурс Педагогическая библиотека (<http://www.pedlib.ru/>);
- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (www.rusneb.ru);
- Электронно-библиотечная система «Лань» (www.e.lanbook.com).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа предполагает изучение студентами программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- выполнение контрольных заданий во время или после изучения темы;

- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного задания.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

- <http://moodle.mgahi.ru> (вход по паролю) – Электронная информационно-образовательная среда МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- <http://www.edu.ru> – Электронный федеральный портал «Российское образование»;

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Теоретико-методологические основания искусствоведческого исследования» используется набор учебной мебели, встроенная мультимедийная доска, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком.

Для проведения практических и семинарских занятий по определенным темам изучаемой дисциплины аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком.