

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Е. В. САЗОНОВА
ректор

Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины
«История и философия искусства и культуры»

Специальность: 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Вид программы: Актерское искусство в драматическом театре и кино

Форма обучения: очная

Факультет: Экранных искусств

Кафедра: Филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 36,5 час.

самостоятельная работа: 107,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

Рабочая программа дисциплины «История и философия искусства и культуры» составлена:

— в соответствии с требованиями ФГОС ВО — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 284)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Актерское искусство в драматическом театре и кино» по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Составитель(и):

Казин А.Л., профессор кафедры , д-р филос. наук

Рецензент(ы):

Цветаева М.Н., профессорпрофессор кафедры, д-р культурологии

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Филологии и истории искусств.

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета Экранных искусств.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП Н. В. Шнейдер

Начальник УМУ С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

формирование общего представления о предмете, задачах, методологии искусствоведческих исследований, месте истории искусства в общей системе гуманитарных наук; овладение научными теориями и методами анализа произведений искусства и культуры – как современными, так и в их историческом развитии; формирование представления о потенциальных возможностях различных подходов к изучению искусства; овладение способностью различать истинные и мнимые художественные ценности.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомиться с диалектикой всеобщего, особенного и единичного на материале художественного развития человечества.
2. Изучение единства и различия основных художественно-цивилизационных практик Европы и России в постижении ценностей искусства.
3. Освоение основных категорий и закономерностей художественной культуры в контексте истории и теории искусства.
4. Развитие навыков работы с эмпирическим материалом историко-культурного характера.

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.Б).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Знать:

Уметь:

Владеть:

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 36,5 час.

самостоятельная работа: 107,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)	
экзамен	1	

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	74	74

Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.
Общая характеристика основных форм и методик научного исследования. Эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические методы исследований. Понятие знания и познания. Понятие истины в научных исследованиях. Мировоззрение как основа исследовательских процедур. Научная теория: сущность, структура и функции. Терминология научного исследования

Тема 2. Методологические основы искусствоведческого исследования.

Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства. Основные компоненты научного аппарата искусствоведческого исследования. Общегуманитарные методологические подходы в научных исследованиях: исторический, биографический, историко-биографический, тематический, контекстуальный, сравнительный анализ. Основные методологические подходы в искусствоведении: анализ формы (формально-стилистический анализ, Венская школа, французский и английский формализм, структурный анализ), семантический подход (иконография, иконология, семиотика), междисциплинарные подходы (психологический, социологический, религиозный), художественная критика.

Тема 3. Методология в культурологии. Методология истории искусства в искусствоведении. История науки: начальный период – Античность и Средние века.

Зарождение истории искусства как науки в эпоху Просвещения

Основные методологические подходы в искусствоведении. Междисциплинарные подходы. Психологический. Социологический. Религиозный. Психоанализ и искусство. Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. Либидозная энергетика и проблема сублимации (психодинамическая модель внутреннего мира человека). Фантазирование как исток художественной креативности и визуальной образности. З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. История искусства в интерпретации О. Ранка. Д. Винникот как теоретик фантазийной и игровой деятельности. Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология визуальной образности. Социологический. Социология искусства как расширительный подход. Понятие художественной среды и художественной жизни. Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Низовые формы искусства. Массовое искусство. Искусство и техника. Реклама и кич – проблемы анализа и оценки. Искусство и власть: проблема анализа арт-пропаганды и тоталитарных форм художественной деятельности. Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный кружок» Д. Лукача и К. Маннхайма в Будапеште и его участники: в том числе Фр. Анталь, А. Хаузер, К фон Тольнай). Религиозный. Искусство как культ (мистериальная и сакральная природа художественной практики). Религиозная жизнь как фактор искусства. Религиозное искусство как предмет истории искусства. Проблема адекватного метода. 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 (проблема различия художественных произведений и «эстетических объектов»). «Умирание искусства»: смысл и содержание тезиса. Ф. Степун как интерпретатор современного искусства. Спиритуализм как подход. 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 (Т. Буркхардт). Границы традиционализма как метода

Тема 4. Основные методологические подходы. Анализ форм. Формально-стилистический анализ.

Основные значения термина «форма» (от античности до Гегеля). Форма и материя; форма и содержание (смысл различия данных оппозиций и соотносительный характер подобных понятий). Зрительное восприятие и «проблема формы» (история искусства как история зрения). Развитие психологии и изобразительного искусства в конце 19 в. как предпосылки сложения формализма в искусствознании. Вопрос его специфичности для истории искусства. Проблема стиля как явления и (или) понятия. Реалистический и номиналистический взгляд на стиль (стиль как явление искусства и истории и стиль как таксономическая категория). Эстетическая теория К. Фидлера (1841-1895). А. Гильдебрандт и «Проблема формы...» (1893): форма как специфически художественный элемент в структуре произведения искусства. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864-1945). Границы метода Вельфлина («история искусства без имен») и его значение (обоснование методологической специфики искусствознания как отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания). Альтернативные теории художественной формы и формально-стилистические методики. А. Шмарзов (1853-1936). «Основные понятия искусствознания» (1902). Философия и эстетика – обязательная основа искусствознания как системы исследовательских методов. Физическая и психическая «конституция» субъекта как исток художественной формы. В. Пиндер (1878-1947). Истоки теории Воррингера (в том числе Ницше – апполоническое и дионаисийское начала, а также Ригль). Т. Хетцер (1890-1946). Понятия «образного мотива» и «образной конфигурации» (уровни целостной организации произведения). Цветовые отношения как характерология формы. Связь формы с темпераментом художника (классики, романтики, реалисты). «Художественное единство» как сверхстилевое качество высшего порядка. Структурный анализ в искусствознании. 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. Понятие инвариантов («центра»). Бинарные оппозиции и «актуальное членение». Структурные уровни и правила перехода. Структурализм как методологическое обоснование целостного рассмотрения формы и содержания (понимаемых как синтаксис и семантика). Прагматика как «правила пользования» (инстанция зрителя). Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко). Понятие «структурристской деятельности». Структурализм как «трагическое видение» (Л. Гольдман). Г. Янтцен (1881-1967) как переходная фигура от формализма к структурализму. Влияние феноменологии и экзистенциализма (профессор во Фрайбурге вместе с Гуссерлем и Хайдеггером). «О понятии пространства в истории искусства» (1938): обоснование структурного подхода (анalogии между колористическими предпочтениями и восприятием пространства в голландской живописи). Термин «изобразительная ценность» (анализ не предмета изображения, а именно изображения предмета). «Ценность и оценка произведения искусства» (1957): оценка произведения с точки зрения его духовных достижений

Тема 5. Искусство и культура.

Трактовка сущности и социокультурных функций искусства в западноевропейской и русской цивилизации. Бог, космос, общество и человек как предметы искусства. Роль искусства в переходные эпохи культуры.

Тема 6. Искусство и философия.

Соотношения художественного образа и традиционной метафизики. Религия, метафизика и искусство. Проблема идеального. Проблема субъекта в философии и в искусстве. Романтическое искусство и трансцендентальная философия. Гений в искусстве и абсолютная идея. Утрата творца в философии и искусстве постмодерна. «Смерть Бога» как философская и художественная проблема. Художественный образ, ризома и симулякр. Проведение научного

исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.	2	0	0	2	0	0	4
2	Методологические основы искусствоведческого исследования.	2	0	0	2	0	0	4
3	Методология в культурологии. Методология истории искусства в искусствоведении. История науки: начальный период – Античность и Средние века. Зарождение истории искусства как науки в эпоху Просвещения	2	0	0	2	0	0	4
4	Основные методологические подходы. Анализ форм. Формально-стилистический анализ.	2	0	0	2	0	0	4
5	Искусство и культура.	4	0	0	4	0	0	8
6	Искусство и философия.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Успеваемость по дисциплине «История и философия искусства и культуры» оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с помощью балльно-рейтинговой системы. Формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся на первом занятии. Оценочные средства в полном объеме представлены в документе «Фонд оценочных средств по дисциплине «История и философия искусства и культуры»».

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы докладов:

1. Возвышенное в современном искусстве
2. Статус художника в современном искусстве
3. Проблема красоты в современном искусстве
4. Искусство и общество в эпоху постмодернизма
5. Проблема авторства в цифровом искусстве
6. Искусство и виртуальная реальность
7. Массовая культура и ценности
8. Искусство и глобализация культуры
9. Поиск новых форм в искусстве
10. Проблема идеального в искусстве
11. События эпохи в современном искусстве
12. Этические аспекты в цифровом искусстве

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену:

1. Эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические методы исследований.
2. Понятие истины в научных исследованиях.
3. Основные методологические подходы в искусствоведении: анализ формы, семантический подход ,междисциплинарные подходы, художественная критика
4. Социология искусства как расширительный подход.
5. Массовое искусство.
6. Искусство и техника.
7. Религиозный подход в искусствоведении: Религиозное искусство как предмет истории искусства.
8. Проблема нравственных составляющих искусства: О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства.
9. Проблемы искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. Бердяева.
10. Представления об искусстве в античности
11. Представления об искусстве в Средние Века
12. Начало художественной критики в трудах ренессансных гуманистов и художников Возрождения
13. Эстетика И. Канта как исток формально-эстетического взгляда на искусство.
14. «Лекции по эстетике» (1835-1838) Гегеля: искусство как отдельная реальность и средство освобождения духа от конечных форм и содержания
15. Представления об искусстве в романтизме («Об эстетическом воспитании человека» (1795) Фр.Шиллера: игра как исток творчества)
16. Эстетические идеи и проблема искусства в творчестве русских мыслителей
17. Развитие психологии и изобразительного искусства в конце 19 в. как предпосылки

сложения формализма в искусствознании.

18. Особенности формально-стилистического метода Г. Вёльфлина (1864-1945).
19. Теория знака Э.Гуссерля и ее влияние на развитие методологии гуманитарных наук.
20. Проблема сущности искусства у М.Хайдеггера
21. Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко).
22. Влияние взглядов М. Фуко на современное искусствоведение.
23. Методология Р. Барта
24. Теория семиотики У. Эко.
25. Отечественная семиотическая традиция: «Тартусская школа» и искусствознание. Особенности метода Ю. Лотмана.
26. Постструктуральные подходы в искусствоведении: «Интертекстуальность» как метод.
27. Постструктуральные подходы в искусствоведении: «Деконструкция» как аналитическая процедура

4.3. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Активная работа на практических занятиях	3	8	24
Посещение лекционных занятий	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Подготовка устного доклада	15	2	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.1. Литература

1. Махлак, К. А. Культурология искусства : учебное пособие / К. А. Махлак. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2022. - 94 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2022/Uchebnaja_literatura/Mahlak_Kulturologija_iskusstva_UP_2_022.pdf
2. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / под ред. Т. С. Паниотовой. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 456 с. — ISBN 978-5-507-46304-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
<https://e.lanbook.com/book/307529>
3. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство : учебное пособие / И.И. Толстикова ; под науч. ред. А.П. Садохина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 418 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-019386-1. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.ru/catalog/product/2193744>
4. Философия : учебник / под общ. ред. д-ра филос. наук Н.А. Ореховской. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 477 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-016813-5. - Текст : электронный. – Режим доступа: по подписке.
<https://znanium.com/catalog/product/1904352>

5.2. Интернет-ресурсы

1. КиберЛенинка, свободный доступ cyberleninka.ru
2. Институт философии РАН, свободный доступ <https://iphras.ru/>
3. Российский институт истории искусств, свободный доступ <https://artcenter.ru/>

5.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История и философия искусства и культуры» не предусмотрено.

5.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

5.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Специально оборудованное помещение для проведения учебных занятий.	Специализированная мебель, технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ