

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.6 Методология научного исследования

по программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре:

Научная специальность:	5.10.3. Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства)
Курс	2
Форма обучения:	Очная

Москва, 2024

Составители

доктор философских наук, профессор И.П. Никитина

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951, зарегистрированными 23.11.2021 № 65943

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии

Протокол № 1 от «31» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО

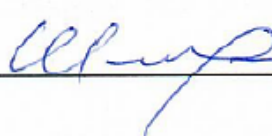
В.В. Атаман

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

С.М. Медведева

Заведующий библиотекой

В.М. Шипулина

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Организационно-методические данные дисциплины	6
2.2. Содержание разделов дисциплины и тематический план курса	7
2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей	7
2.2.2. Содержание дисциплины	8
2.2.3. Занятия с применением инновационных форм.....	15
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	16
3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине	16
1.2. Контроль самостоятельной работы аспирантов	16
1.3. Промежуточная аттестация аспирантов	17
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
4.1. Основная литература	18
4.2. Дополнительная литература	18
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.....	19
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	19
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.....	19

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Курс «Методология научного исследования» имеет своей целью систематическое изложение основных исследовательских *методов и подходов*, выработанных искусствоведением в целом и киноведением, в частности, и имеющихся в арсенале этой науки на сегодняшний день. В процессе обучения аспиранты познакомятся с этапами формирования методологии научного исследования искусства. Предполагается как историческое описание возникновения, сложения и исчезновения тех или методов, так и обзор современного состояния научной методологии в области гуманитарного знания и перспектив её дальнейшего развития.

Задачи дисциплины:

- Рассмотреть каждый методологический подход с точки зрения его теоретических предпосылок и установок (философских, идейных, культурных и т.д.).
- Изложить краткую историю сложения каждого метода с упоминанием тех исследователей, в творчестве которых он нашел свое типичное проявление.
- Рассмотреть соответствующие тексты, в которых данный методологический принцип нашел свое достаточно типичное проявление.
- Подчеркнуть «открытый», не абсолютный характер всех методов и подходов, предназначенных для решения конкретных задач, что дает исследователю возможность выбора методологической парадигмы.
- Помочь аспирантам овладеть навыками сознательного и целенаправленного использования того или иного подхода применительно к конкретной научной ситуации с одновременной ориентацией во всей системе методов и во всем корпусе основополагающих научных текстов, что позволяет избегать любых форм идеологического и концептуального догматизма.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебный курс является обязательной дисциплиной образовательного компонента учебного плана.

Предмет изучается на втором курсе обучения в аспирантуре и основывается на том, что аспирант овладел программой высшего учебного заведения по философии, истории, литературе, мировой художественной культуре, истории отечественного кино, истории зарубежного кино, кинокритики.

Общая трудоёмкость курса составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 68 академических часов контактной работы, 112 академических часа самостоятельной работы, из которых 6 академических часов отведено на контроль. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут)

или 27 астрономическим часам при недельной нагрузке 54 академических часа.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
- способность представлять результаты своих научных исследований в виде академических публикаций, критически оценивать собственные результаты в контексте результатов современных исследований в области истории и теории киноискусства, культуры и гуманитарного знания, аргументированно излагать и защищать свою научную позицию в научной дискуссии в академической, экспертной и профессиональной среде.

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентируется дисциплина:

- педагогическая деятельность
- научно-исследовательская деятельность
- просветительская деятельность

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны

Знать:

- специфику гуманитарных наук, в частности искусствоведения;
- особенности и отличительные признаки научного метода в широком смысле слова, общенаучных методов, частнонаучных методов, конкретных методик, применяемых в современных гуманитарных науках и, в частности, в искусствоведении.

Уметь:

- анализировать и интерпретировать искусствоведческие тексты с точки зрения примененной в них методологии;
- выбирать необходимые методы для реализации своих научно-исследовательских задач.

Владеть:

- навыками поиска информации, необходимой для исследовательских целей;
- навыками работы с учебной и научной литературой;
- методами, подходами и частными методиками, применяемыми в научных исследованиях в области искусствоведения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану				
Общая трудоемкость дисциплины	зач.ед. час.			
Вид учебной работы	Количество часов			
	Всего по уч.плану	В т.ч. по годам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:	68		68	
Лекции	32		32	
Практический блок:				
практические и семинарские занятия	36		36	
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	112		112	
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Работа с УМК				
Создание проекта, эссе, реферата и др.объектов				
Контроль	6		6	
Форма итогового контроля	Зачёт с оценкой		Зачёт с оценкой	
Всего часов	180		180	

2.2. Содержание разделов дисциплины и тематический план курса

2.2.1. Структура дисциплины раскрывается по схеме в соответствии с таблицей.

Название разделов и тем	Общая трудоемк ость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия			Форма промежут аттестац.
		Лекции	Практи- ческие занятия	Самостоя тельная работа	
Тема 1. Классификация наук. Искусствоведение как гуманитарная наука.		6	4	14	
Тема 2. Понятие научного метода. Общенаучные и частнонаучные методы. Особенности методологии гуманитарных наук.		6	4	14	
Тема 3. История формирования методологии искусствovedения(основные этапы).		6	4	14	
Тема 4. Формально-стилистический метод в искусствovedении		2	4	10	
Тема 5. Семантические методы в искусствovedении		2	2	10	
Тема 6. Методы семиотики в искусствovedении		2	4	10	
Тема 7. Использование методов художественной критики в искусствovedении. Жанр эссеизма.		2	4	10	
Тема 8. Психологические подходы к исследованию искусства.		2	4	10	
Тема 9. Методы анализа и интерпретации социологических аспектов искусства.		2	4	10	
Тема 10. Религиозные подходы к исследованию искусства.		2	2	10	
ИТОГО		32	36	112	зачёт с оценкой

2.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Классификация наук.

Искусствоведение как гуманитарная наука.

Попытки классификации областей человеческого знания по различным основаниям (Аристотель, Р. Бэкон, Ф. Бэкон и др.)

Современная классификация наук: *естественные науки, социальные и гуманитарные науки, формальные науки*. Проблема научного статуса так называемых «нормативных наук», подобных этике, эстетике, искусствоведению и др.

Поле *естественных наук* является весьма разнородным. Тем не менее, определенное внутреннее единство у естественных наук имеется: они стремятся описывать исследуемые ими фрагменты реальности, никак не оценивая их;

Для *социальных наук* характерно, что они не только описывают, но и оценивают;

Некоторые *гуманитарные науки* тяготеют к чистым описаниям (например, история). Другие – сочетают описание с оценкой, причем предпочтение отдается абсолютным оценкам.

Современная философия науки выделяет в качестве особой, притом весьма своеобразной, группы наук *нормативные науки*: эстетика, искусствоведение, философия морали (этика), философия искусства.

Тема 2. Понятие научного метода. Общенаучные и частнонаучные методы.

Особенности методологии гуманитарных наук.

Под *методом* обычно понимается любая процедура, используемая для получения определенного результата.

Метод в широком смысле включает не только предписания или правила определенной деятельности, но и те критерии и идеалы, которыми она руководствуется, образцы удачного применения метода, требования к тому, кто пользуется данным методом, и т. д.

Под *научной методологией*, как правило, понимается систематический анализ тех рациональных принципов и процессов, которые должны направлять научное исследование. Методология занимается не только наукой в целом, но и отдельными проблемами и их группами в рамках изучения процесса научного познания.

В число методов обоснования научного знания включаются не только эмпирические и теоретические методы, но и контекстуальные методы, предполагающие обращение к традиции, авторитетам, здравому смыслу, интуиции и т.п.

Составные элементы научного метода. *Научный метод представляет собой систему категорий, ценностей, регулятивных принципов, способов обоснования, образцов и т.д., которыми руководствуется в своей деятельности научное сообщество.*

Методология как критерий научности – способность науки к теоретической рефлексии и самоверификации.

Междисциплинарный характер методологии культурологии и искусствоведения, в частности: связь со смежными дисциплинами (философией, историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, религиоведением и т.д.).

Проблема систематизации и классификации методов искусствоведения (по целям и предметам). Подход источниковедческий (первичность памятника-источника) и проблемный (первичность исследовательской темы и проблематики). Эпистемологический критерий: методы индуктивные (эмпирические и номологические) и методы дедуктивные (интуиция и эмпатия как исследовательские приемы). Методы аналитические (обработка отдельного памятника: его локализация в пространстве и времени, в контексте творчества отдельного художника и в контексте более обширных общностей

– школы, художественного движения, стиля эпохи и т.д.) и синтетически-интерпретационные (выявление сущностных (причинно-следственных) связей и создание обобщающих и связных картин исторического развития, бытования искусства в системе социально-политических, экономических, идеологических, культурных, религиозных и т.д. отношений). Анализ формальной стороны искусства (морфология и синтаксис в широком смысле слова) и содержательной (семантика). Методы критические (оценочные) и интерпретационные (постановка памятника в смысловые контексты и выявление дополнительных коннотативных значений).

Тема 3. История формирования методологии искусствоведения (основные этапы).

Первоначальный период (Античность и Средневековье). Ранние формы науки об искусстве от античности до Нового времени. Пифагореизм. Платон: прекрасное в искусстве и теория подражания (начало критики искусства). Аристотель: новое в теории подражания (не предметам, а самой идеи предметов). Плиний Ст.: история искусства как история становления, расцвета и упадка. Образ «золотого века» культуры и искусства. Витрувий и «витрувианская триада».

Экфрасис в Средние века (св. Иоанн Златоуст, Михаил Пселл). Метафизика света в средневековой эстетике. Проблемы культуры и искусства в схоластической мысли. Ф. Аквинский: творчество как подобие творению и как познание. Критерии красоты (завершенность, гармония, ясность).

Эпоха Возрождения. Начало науки об искусстве в эпоху Возрождения. Л. Б. Альберти: «О живописи» и «Об искусстве зодчества». Гуманисты XV в. как историки культуры и искусства. П. делла Франческо «О божественной перспективе». Концепция искусства Леонардо да Винчи Рафаэль и начало классической археологии. Начало истории искусства на Севере: А. Дюрер. Дж. Вазари. История искусства как чередование «манер» и идея «восстановления» («возрождения») искусства древности (концепция «подражания античности»).

Барокко и классицизм в истории искусствоведения. История и теория искусства в маньеристическом ключе. «Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов»: история культуры и искусства с точки

зрения теории и практики классицизма. «Рубенсисты» и «пюссенисты»: два взгляда на искусство. «Спор древних и новых».

Позитивизм и культурно-историческая школа. Культурно- исторический метод: условность понятия. Философские корни культурно-исторического взгляда (Гегель). Методология позитивизма (роль среды, эволюционизм, «генетический» метод, «органическая» теория). Культура как совокупность проявлений человеческой деятельности (её материальный и духовный аспект) и в историческом развитии. Проблема аналогий явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели). И. Тэн: личность и творчество как продукт внешних влияний (среда, раса и конкретная стадия развития). Детерминизм в «Философии искусства». Э. Фромантен:

«Программа критики». «Старые мастера»: эмоциональный психологизм романтической критики в сочетании с позитивистским социологизмом (элементы эссеизма – жанр путевых заметок). Я. Буркхардт: «Культура Ренессанса». История искусства в контексте истории культуры (культура как специфический и автономный элемент всеобщей истории). Проблема происхождения художественных форм (из практических потребностей: интерес к прикладному искусству, ремеслу, где вырабатываются базовые формы, развиваемые и трансформируемые в архитектуре по ходу ее исторического развития). Ведущие силы стилистической эволюции (материальные – назначение, материал, техника; внешние, общественные – этнические, культурные, религиозные, исторические).

Границы культурно-исторического подхода XIX в. Культурологическая парадигма (история идей и история ментальности) как современный вариант культурно-исторического метода.

Тема 4. Формально-стилистический метод в науках об искусстве.

Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина. Истоки его взглядов на искусство (в том числе позитивизм) и их эволюция. Границы метода Вёльфлина («история искусства без имен») и его значение (обоснование методологической специфики искусствознания как отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания).

Венская школа искусствознания. Формальный метод венской школы в его становлении и развитии. «Основные понятия» теории и метода А. Ригля. Стилистические особенности произведения искусства как результат воздействия «художественной воли». М. Дворжак: «история искусства как история духа» (преодоление материалистических тенденций культурно- исторического подхода). Искусство как составная часть мирозерцания личности и эпохи (наряду с религиозной жизнью и отношением к природе). Критика социологического и расового подхода, а также «понятийного реализма» теории художественной воли Ригля.

Характерные моменты в развитии французского формализма (форма как преимущественно эмоционально-чувственное, а не визуально- интеллектуальное начало).

Английский формализм. Р. Фрай: художественная форма как средство воздействия на зрителя, непосредственный результат восприятия «действительной жизни» художником. К. Белл: понятие «значимой формы» как

способности произведения стимулировать «эстетическое чувство» независимо от содержания. Искусство как средство выхода из «мира действительности» в мир «эстетической экзальтации». «Значимая форма» как предмет критики со стороны иконологии.

Формально-стилистический метод в отечественном гуманитарном знании. Причины доминирования идей Вёльфлина (видимость внеидеологичности). Габричевский, В.Н. Лазарев. М. Алпатов. Н. Брунов. А. Некрасов. Б.Р. Виппер. Федоров-Давыдов.

Структурный анализ в гуманитарном знании. Структурализм как вариант формализма (форма как синтаксис). Развитие психологии и лингвистики как предпосылки формирования структурного метода. Пражский лингвистический кружок. «Русский формализм» в литературоведении.

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.

«Основные понятия» его структурного анализа: структура-гештальт как «наглядный характер» (синхронический аспект), «критическая форма» (кризисные и негативные явления в истории искусства, понятой как «история культа» – истинного и ложного). «Проблема интерпретации»: анализ как оживление-восстановление произведения искусства.

Пределы структурного анализа (соблазн онтологизации) и опыт преодоления (в частности, через нравственно-экзистенциалистскую, в том числе и религиозную критику современной культурной и антропологической ситуации). Традиция структурализма в отечественной науке об искусстве (Алпатов, Брунов). Современное состояние структурного подхода (отсутствие «чистого» структурализма в истории культуры и искусства как науки). Постструктуралистская парадигма.

Тема 5. Семантические методы.

Иконография как первичная форма смыслового подхода к искусству. Иконография как преимущественный метод изучения средневекового (религиозно-канонического) искусства (главенство содержательной стороны). Иконографический взгляд на искусство (изображение как иллюстрация или отсылка к соответствующему сакрально или идейно значимому тексту). Уровни иконографического описания: предметное содержание и символическое (и аллегорическое) значение на духовно-историческом фоне. Классификация и систематизация иконографических схем и вариантов (изводов) как основная задача иконографического подхода (иконаграфические

индексы и словари как основная форма иконографического знания, когнитивный эквивалент иконописного подлинника).

Методологические аспекты (иконография как поиск литературных источников – преимущественно церковно-теологического происхождения). Изучение древнерусской живописи и отечественная иконографическая школа (Е. Болховитинов, И.М. Снегирев, А.С. Уваров, Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков).

Иконология. «Иконологический проект» как попытка синтеза формализма и культурно-исторического метода. Общая цель иконологического исследования как выяснения места конкретного произведения искусства не только в «истории стилей», но и в истории человеческих мыслей, идей, представлений, идеологий с учетом того, что некоторые эпохи истории искусства именно тема, содержание, «мир человеческих представлений» диктуют выбор той или иной формы (постулат первичности смысла по отношению к форме).

Э. Панофский. Критика вёльфлиновского постулата «двух корней стиля» (необходимость объяснять стиль, а не только описывать и систематизировать его проявления, что требует выхода в область человеческого существования и человеческих способностей). *Э. Гомбрих* Искусство как визуальная «энциклопедия».

Герменевтика искусства как современная форма содержательного подхода. Герменевтика П. Рикёра и история искусства. Критика иконологии как редукционистского метода (сведение образа к слову): О. Пэйт, Э. Гомбрих, Дж. Кублер.

Тема 6. Методы семиотики в искусствоведении.

Семиотика как наука о знаках и значении и как объяснительная методика (объясняющий метод). Структурно-лингвистические основания семиотического подхода. Структура семиотического знания (синтаксис, семантика, прагматика).

Основные понятия семиотики. Сообщение и код. Двойная структура знака (означающее и означаемое). Проблема референции в семиотике (отказ от анализа референта). Сообщение и текст. Связи денотативные и коннотативные, «игра означающих». Дискурс как механизм смыслопорождения. Проблема анализа художественного текста (произведения).

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. «Тартуская школа» и искусствознание. *Лотманн. Успенский.*

Постструктуралистские подходы. «Интертекстуальность» как метод. «Деконструкция» как аналитическая процедура.

Г. Бельтинг. «Образ и культ» (1990). Телесность как объект и средство интерпретации. История культуры и искусства в интерпретации *А. Данто.*

Тема 7. Использование методов художественной критики в искусствоведении. Жанр эссеизма.

Критицизм как оценочный подход. Проблема художественной описательности. Критерии оценки и шкала художественных ценностей (уровни оценки: от оценки художественного качества до нравственного суждения). Его универсальный характер (критика как преодоление историзма и способ актуализации исторического материала). «Антимузейная» традиция. Методологическая «интермодальность» и релятивизм критического подхода (свободное обращение со всеми методами применительно к конкретным задачам оценочного суждения). Критик как «актуальный знаток».

Английский эссеизм, его происхождение и основные представители. Дж. Рёскин. Метод «интеллектуальных ассоциаций». У. Патер. Эссеизм как литературно-критический жанр. К. Кларк как популяризатор искусства. Искусство как система символов, воспринимаемых в качестве отдельной реальности. Модели понимания искусства (социологическая, философская и художественная). Критика эстетизма, музейного духа и теории «чистого искусства».

Философский эссеизм. Х. Ортега-и-Гассет. М. Хайдеггер как философ культуры и искусства. «Эпистемологическая поэтика» Г. Башляра и ее влияние на культурологию и искусствознание.

Критическая эссеистика как метод интерпретации культуры и современного искусства. С. Зонтаг. «Против интерпретации». Р. Краус: феминизм, деконструктивизм и психоанализ как тематические инструменты постмодерна в художественной критике. «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы» (1985).

Традиция отечественного эссеизма. Н. Врангель. П. П. Муратов. А. Н. Бенуа. В.В. Розанов. А. А. Эфрос. Я. Тугендхольд.

Тема 8. Психологические подходы к исследованию искусства.

Р. Арнхейм и гештальт-подход. Развитие и ревизия гештальт-теории (Р. Грегори, Дж. Гибсон). Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. Ресурсы психоаналитической теории и практики: искусство как частный случай трансфера («проекция» художника как механизм порождения и как механизм защиты). Зритель как «пациент» и как

«аналитик». Психоаналитический подход в истолковании визуальных символов: искусство как симптоматика и искусствознание как терапия (возможность обратных отношений).

Психоаналитическая «метатеория» и критика культуры. Пути преодоления фрейдовского биологизма (от инстинкт-теории к эго-теории). З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. Р. Юнг. Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология визуальной образности – образ, символ, имаго (их связь и принципиальное различие).

Религиозная (нуминозная) составляющая символа как манифестации архетипа. Архаические и мифологические корни искусства и методы их истолкования (влияние на иконологический подход). *Ж. Лакан*: искусство как частный случай «письма бессознательного» («стадия зеркала» и «инстанция буквы» применительно к искусству). Искусство как «фикция» («фикциональный анализ» в рецептивной эстетике).

Искусство и психиатрия. *Ч. Ломброзо*: «Гениальность и помешательство» (1865). *М. Нордау*: современное искусство как

«Вырождение» (1895). Проблема биологизма и социал-дарвинизма в психиатрическом восприятии искусства. Психиатрические аспекты сюрреализма («параноидально-критический метод» и его оценка).

Тема 9. Методы анализа и интерпретации социологических аспектов искусства.

Социология искусства как расширительный подход. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа.

Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства 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.

Теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный кружок» *Д. Лукача* и *К. Маннхейма* в Будапеште и его участники: в том числе *Фр. Анталь*, *А. Хаузер*, *К. фон Тольнай*). *А. Хаузер*: отказ от теории религиозного происхождения искусства, тезис о зависимости искусства от жизни и природы). *В. Беньямин* «Искусство в эпоху технической воспроизводимости» (1934).

Критика теории «искусства для искусства» как «фашистской эстетизации» и противопоставление ей «коммунистической политизации». *П. Франкастель*. «Искусство и техника». «Искусство и общество» (1936) *Г. Рид*: взаимодействие общества и творческой индивидуальности в контексте экономического и идеологического аспектов искусства (человеческие обычаи и привычки, и их фиксация в искусстве).

Феномен «вульгарной социологии» в советском искусствознании (*В.М. Фриче* «Социология искусства», *И.И. Иоффе* «Синтетическая история искусств»).

Границы социологического объяснения (проблема редукции художественного феномена к «первичным уровням», в том числе материальным, классовым, этническим и национальным).

Тема 10. Религиозные подходы к исследованию искусства.

Религиозные аспекты в понимании человеческой креативности. Искусство как культ (мистерияльная и сакраментальная природа художественной практики). Религиозное искусство как предмет истории культуры и искусства. Проблема адекватного метода.

Неотомистская история искусства. *Жильсон*, *Ж. Маритен*. *Г. Марсель*

(искусство с точки зрения христианского экзистенциализма). Проблема нравственных составляющих искусства: средства анализа и основания оценки. *П. Флоренский* как теоретик и историк искусства. Проблемы искусства в творчестве *Е. Трубецкого*, *С. Булгакова* и *Н. Бердяева*. *Вяч. Иванов*. Богословие иконного образа (*Л. Успенский*).

В. Вейдле как критик современной культуры и искусства (проблема различения художественных произведений и «эстетических объектов»).

«Умирание искусства»: смысл и содержание тезиса. *Ф. Степун* как интерпретатор современного искусства.

Спиритуализм как подход. Теософские и антропософские ресурсизнания (в том числе научного).

2.2.3. Занятия с применением инновационных форм

Для достижения необходимого уровня сформированности компетенций по данной дисциплине предполагается широко использовать в учебном процессе такую форму проведения занятий как семинары.

Семинары могут проводиться в форме научных дискуссий, «круглых столов». На семинарских занятиях аспиранты могут писать эссе по заданной теме, а затем обсуждать их со своими коллегами.

Лекции проходят в интерактивном формате: преподаватель в процессе изложения нового материала обращается к аудитории с вопросами по пройденному материалу с целью установления логической и ассоциативной связи между изученным и новым материалом.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.1. Текущий контроль знаний по дисциплине

Оперативный контроль знаний аспирантов по дисциплине осуществляется через участие в семинарских занятиях, темы которых представлены ниже. К семинару аспиранты изучают указанную преподавателем литературу и готовят краткое сообщение по теме. Главная задача семинара – использовать полученные при самостоятельной работе знания об основных методах искусствоведения при анализе социокультурных феноменов и произведений искусства.

Семинар (основные темы):

- Тема 1. Понятие научного метода. Особенности методологии гуманитарных наук.
- Тема 2. История формирования методологии искусствоведения (основные этапы).
- Тема 3. Формально-стилистический метод. Тема 4. Семантические методы.
- Тема 5. Методы семиотики.
- Тема 6. Использование методов художественной критики в искусствоведении. Жанр эссеизма.
- Тема 7. Психологические подходы к исследованию искусства.
- Тема 8. Методы анализа и интерпретации социологических аспектов искусства.
- Тема 9. Религиозные подходы к исследованию искусства.

1.2. Контроль самостоятельной работы аспирантов

Аспирант самостоятельно выбирает из предложенного преподавателем списка ту литературу, которую он изучает к практическому занятию. К каждому занятию им готовятся тезисы выступления.

Примерный перечень вопросов для контрольных работ:

1. Особенности применения общенаучных методов в искусствоведческом исследовании
2. Частнонаучные методы искусствоведения: общая характеристика
3. Методики научного описания и анализа кинопроизведения
4. Преимущества и недостатки историко-биографического метода научного исследования.
5. Методологические проблемы интерпретации кинопроизведения
6. Методы научного искусствоведческого исследования и методы художественной критики: сравнительный анализ
7. Иконологический и иконографический методы научного исследования: сравнительный анализ.
8. Эссе как форма и метод исследования искусства
9. Специфика психологического подхода к исследованию кинопроизведения
10. Основные методы и задачи социологического исследования кинематографа
11. Особенности религиозного подхода к исследованию кинопроизведения
12. Характерные черты постструктуралистской парадигмы в исследовании искусства
13. Особенности методологии исследования кинопроизведений в зависимости от их жанра

14. Семантика и семиотика как специфические методологические основания для научного исследования кинопроизведения
15. Влияние научных методов других искусствоведческих наук на методологию киноведения.

1.3. Промежуточная аттестация аспирантов

В рамках промежуточной аттестации по данной дисциплине предусмотрен зачёт с оценкой в конце 2 года обучения, который проводится в форме устного опроса. Оценка за зачет является итоговой по дисциплине.

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой:

1. Основные особенности гуманитарного знания. Его отличие от естественно-научного знания.
2. Искусствоведение как гуманитарная наука.
3. Понятие научного метода. Классификация научных методов. Общенаучные и частнонаучные методы.
4. Особенности методологии гуманитарного знания.
5. Общая характеристика научных методов искусствоведения.
6. Описательно-сравнительный метод научного исследования искусства.
7. Историко-биографический метод научного исследования.
8. Формальный метод научного исследования.
9. Иконологический метод научного исследования.
10. Иконографический метод научного исследования.
11. Формально-стилистический метод научного исследования.
12. История искусства как история духа.
13. Психологический метод научного исследования («гештальт-психология»).
14. Методологический принцип историзма.
15. Методологические проблемы интерпретации произведения искусства.
16. Семиотический метод в научном исследовании искусства (произведение искусства как текст).
17. Методологические основы художественной критики. Жанр эссеизма.
18. Художественная критика и современное искусство.
19. Традиции отечественного эссеизма.
20. Психология искусства: основные проблемы и направления.

21. Социологический метод в искусствоведении.
22. Религиозный взгляд на искусство: особенности и аспекты.

Критерии оценки ответа:

1. для получения оценки **«отлично»** необходимо описать 100% компонентов с подробным описанием одного из них.
2. для получения оценки **«хорошо»** необходимо описать 75% компонентов с подробным описанием одного из них.
3. для получения оценки **«удовлетворительно»** необходимо описать 50% компонентов с подробным описанием одного из них.
4. оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, когда описаны менее 25% компонентов.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Основная литература

1. Ивин А.А., Никитина И.П. Научный метод // Философия науки: учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. С. 57-68.
2. Никитина И.П. Искусство и культура // И.П. Никитина. – Эстетика. М.: Юрайт, 2012.
3. Никитина И.П. Культура как контекст развития искусства // И.П. Никитина. – Культура и искусство: философско-эстетическое исследование. М.: Идея-Пресс, 2007. С. 5-24.

4.2. Дополнительная литература

1. Барт Р. Избранные работы. М., 1989.
2. Беньямин В. Озарения [1977]. М., 2000.
3. Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 1998.
4. Биbihин В.В. Новый ренессанс. М., 1998, с. 60-126.
5. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.
6. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
7. Гаузенштейн В. Искусство и общество. М., 1923.
8. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
9. Грегори Р. Л. Разумный глаз. М., 1972.
10. Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Л., 1990.
11. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
12. Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
13. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
14. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
15. Рубцов Н.Н. Иконология: история, теория, практика. М., 1990.
16. Семиотика. М., 1983.
17. Тодоров, Ц. Теории символа. М., 1999.

18. Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993.
19. Фриче В. Социология искусства. М.-Л., 1930.
20. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994.
21. Хайдеггер, М. Исток художественного творения. – Его же. Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47-119.
22. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.

Аспирантам обеспечен доступ к электронной библиотеке ibooks.ru

ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» https://ibooks.ru/bookshelf?category_id=0
Электронная библиотека ВГИК https://vgik.info/library/

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y EnterpriseBuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе обучения используются:

1. Приборы и оборудование учебного назначения
2. Фильмотека на DVD-носителях
3. Компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации аспирантам презентаций, подготовленных с помощью программы «PowerPoint» и др.;
4. Видео- аудиовизуальные средства обучения, подготовленные с помощью программы «PowerPoint» и др.

Во время практических занятий преподаватель использует различные визуальные материалы.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ.

Приступая к изучению дисциплины «Методология научного исследования», аспирантам рекомендуется опираться на ранее полученные

знания в области философии, истории и философии науки, психологии, социологии, истории и теории культуры и искусства.

Необходимо объяснить, что аспирант как исследователь должен уметь анализировать приемы своего исследования, должен понимать «как» он исследует тот или иной объект, с помощью каких приёмов он это делает, на какие уже известные в науке подходы он опирается, какие методы использует.

Участие в дискуссиях требует знания текстов по истории искусства и эстетики, фрагменты многих из них можно прочесть в лаборатории гуманитарных наук.