

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

Проф. Талорский Д.А.

_____ 20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Телесность и её репрезентация в искусстве эпохи Возрождения и Раннего Нового времени
Б1.В.ДВ.9

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств

Профиль подготовки:

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Зайцев А.А. , Шадрина Н.А.

Рецензент(ы):

Бикеева Н.Ю.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Чиглинцев Е. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No 98031316

Казань
2016

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Зайцев А.А. Кафедра всеобщей истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , AIAZajcev@kpfu.ru ; ассистент, к.н. Шадрина Н.А. Кафедра всеобщей истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , Natalia.Shadrina@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины "Телесность и её репрезентация в искусстве эпохи Возрождения и Раннего Нового времени" - дать слушателям представление о понятии "телесность" и его бытовании в истории и теории культуры и искусства. Продемонстрировать на примере развития искусства эпох Возрождения и Барокко трансформацию представления о телесности в художественных практиках.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 50.04.03 История искусств и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина непосредственно связана с курсами "Философия и методология науки", "Актуальные проблемы методологии искусства", "Описание, анализ и интерпретация произведений искусства", "Проблемы истории, социологии и психологии искусства", "Отражение переходности в искусстве Возрождения". Освоение указанных дисциплин учащимися предполагает усвоение общенаучной, общеисторической, методологической, инструментальной базы. Освоение дисциплины "Телесность и её репрезентация в искусстве эпохи Возрождения и Раннего Нового времени" подразумевает наличие и дальнейшее развитие комплекса знаний, приобретённых в ходе освоения названных дисциплин: знаний о науке, о методологии научного исследования, о специфике искусствоведческого исследования, об истории искусства. В ходе изучения проблем, поставленных в рамках дисциплины, учащиеся получают возможность применить знания и навыки, полученные ранее, а также приобретают компетенции, важные для успешного освоения параллельных и последующих курсов, таких как "Маскулинность и феминность в средневековом искусстве", "Структурно-семиотический подход в искусстве" и т.д.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способность порождать новые идеи (креативность);
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-9 (общекультурные компетенции)	способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способность применять современные методы и методики исследования;
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	способность к инновационной деятельности; уметь ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-15 (общекультурные компетенции)	способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;
ОК-16 (общекультурные компетенции)	способность к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний);
ОК-17 (общекультурные компетенции)	способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 (профессиональные компетенции)	знать современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;
ПК-6 (профессиональные компетенции)	иметь навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
ПК-7 (профессиональные компетенции)	уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- определение и содержание понятия телесность в различные эпохи развития мировой культуры
- основные направления изучения телесности в искусстве различных эпох
- ключевые работы, связанные с изучением телесности
- основные произведения искусства Возрождения и Барокко, наиболее ярко демонстрирующие репрезентацию телесности в данных историко-культурных эпохах

2. должен уметь:

- анализировать тексты исторических и историографических источников, содержащие материал по трактовке понятия "телесность"

- проводить анализ визуальных источников на предмет выявления специфики репрезентации человеческого тела
- определять культурно-исторические основания тех или иных интерпретаций телесности в определенные эпохи

3. должен владеть:

- знаниями об основном массиве литературы, посвященной философии и методологии исследования телесности
- навыками анализа художественных произведений
- определение и содержание понятия телесность в различные эпохи развития мировой культуры
- основные направления изучения телесности в искусстве различных эпох
- ключевые работы, связанные с изучением телесности
- основные произведения искусства Возрождения и Барокко наиболее ярко демонстрирующие репрезентацию телесности данных историко-культурных эпох
- анализировать тексты исторических и историографических источников, содержащие материал по трактовке понятия "телесность"
- проводить анализ визуальных источников на предмет выявления специфики репрезентации человеческого тела
- определять культурно-исторические основания тех или иных интерпретации телесности в определенные эпохи

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Телесность в истории искусства: образ человека как отражение идей						

культуры

3	1	2	2	0	устный опрос
---	---	---	---	---	--------------

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Репрезентация человеческого тела в искусстве эпохи Возрождения	3	2	2	2	0	презентация
3.	Тема 3. Специфика изображения человека в искусстве эпохи Барокко	3	3-4	2	4	0	презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Итого			6	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Телесность в истории искусства: образ человека как отражение идей культуры лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие телесности и его изучение в истории и теории культуры. Антропологический поворот в исторической науке и исследование телесности. Практики изображения человека на различных этапах развития искусства: общий обзор. Телесность как эпистемологический феномен. Телесность как поверхностно-чувственное отношение к телу в современной культуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ основных подходов к изучению репрезентации телесности: междисциплинарный подход. Телесность в социологии, психологии, методологии и философии искусства.

Тема 2. Репрезентация человеческого тела в искусстве эпохи Возрождения лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы отображения человеческого тела в искусстве эпохи высокого средневековья и их трансформация в проторенессансе. Изображение человека и готическая эстетика. Формирование канона изображения человека в искусстве Ренессанса. Обращение к Античным принципам изображения человеческого тела.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ произведений искусства проторенессанса, раннего, высокого и позднего Ренессанса с точки зрения эволюции принципов изображения человеческого тела и его частей.

Тема 3. Специфика изображения человека в искусстве эпохи Барокко лекционное занятие (2 часа(ов)):

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Кризис эстетики высокого Возрождения и его влияние на специфику изображения человеческого тела. Барочные принципы репрезентации фигуры человека: распад ренессансного идеала. Гипертрофированность, сложность, гротескность, маргинальность, сознательный отказ от природной гармонии как барочные принципы изображения человека. Эстетика отвратительного.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ произведений искусства эпохи маньеризма и барокко с точки зрения эволюции принципов изображения человеческого тела и его частей.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Телесность в истории искусства: образ человека как отражение идей культуры	3	1	подготовка к устному опросу	8	устный опрос
2.	Тема 2. Репрезентация человеческого тела в искусстве эпохи Возрождения	3	2	подготовка к презентации	8	презентация
3.	Тема 3. Специфика изображения человека в искусстве эпохи Барокко	3	3-4	подготовка к презентации	6	презентация
	Итого				22	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В качестве образовательных технологий применяются:

1. проблемные лекции-дискуссии
2. семинары-презентации
3. семинары связанные с анализом визуального материала

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Телесность в истории искусства: образ человека как отражение идей культуры
устный опрос , примерные вопросы:

Темы для устного опроса: 1. Категория "телесности" в истории и культуре 2. Осмысление "телесности" в различных социальных и гуманитарных дисциплинах 3. Общий обзор развития представлений о теле человека от Античности до наших дней

Тема 2. Репрезентация человеческого тела в искусстве эпохи Возрождения
презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию, посвященную специфике изображения человеческого тела в творчестве одного из художников прото, раннего, высокого или позднего Ренессанса и анализом специфики данной репрезентации.

Тема 3. Специфика изображения человека в искусстве эпохи Барокко
презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию, посвященную специфике изображения человеческого тела в творчестве одного из художников маньеризма или барокко и анализом специфики данной репрезентации.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопрос для самоконтроля:

1. Понятие "телесность" применительно к истории искусства. Принципы и подходы к её изучению.
2. Отношение к телу в эпоху средневековья (двойственность и противоречивость).
3. Изображение человека в средневековом европейском искусстве. Традиции орнаментики и "звериного стиля". "Наивное", обобщённо-условное, символическое и реалистическое изображение. "Высокое" и "низкое" в изображении человека.
4. Телесность в искусстве Средних веков. Особенности изображения тела и его частей. Проблема наготы в средневековом искусстве.
5. Репрезентация телесности в эпоху проторенессанса. Прямое обращение к античности и развитие готического натурализма. Отображение уникальных, индивидуализированных черт.
6. Прото- и раннеренессансный портрет. Надгробные портреты. Изображение людей с натуры (Джотто). Галерея "знаменитых мужей" ("huomini illustri" Андреа дель Кастаньо). Портрет в творчестве Джентиле де Фабриано и Пизанелло.
7. Нагота в раннеренессансном искусстве. Гиберти, Мазаччо и Ян Ван Эйк.
8. Портрет в творчестве Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля и Тициана.
9. Идеал изображения человека в эпоху высокого и позднего Возрождения. "Спящая Венера" Джорджоне.
10. Телесность в ренессансной Италии и в искусстве Северного Ренессанса (Босх, Римменшнейдер, Дюрер, Лукас Кранах Старший, Альтдорфер, Бальдунг Грин).
11. Репрезентация телесности в искусстве Эль Греко и Караваджо.
12. Изображение человека в эпоху барокко (ван Дейк, Рембрандт, Веласкес).
13. Человеческое тело в творчестве Арента ван Болтена, Хенрика Гольциуса, Жака Калло.

7.1. Основная литература:

Телесность как эпистемологический феномен [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. И.А. Бескова. - М. : ИФРАН, 2009. - 231 с. - ISBN 978-5-9540- 0140-2.
<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354391>

7.2. Дополнительная литература:

1. Гуревич, П. С. Психоанализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - (Серия "Актуальная психология"). - ISBN 978-5-238-01244-5. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390218>

2. Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. Г. Петрова. - 5-е изд., перераб и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01791-9.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415226>

3. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). Практикум: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 328 с.: 60x88 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9765-0867-5, 1000 экз. [телесность, поверхностно-чувственные отношения в художественной литературе]

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247737>

4. Человек вчера и сегодня: междисциплинарные исследования. Вып. 3 [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. М.С. Киселева. - М. : ИФРАН, 2009. - 232 с. ISBN 978-5-9540-0148-0.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=344108>

5. История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-16-006591-5, 500 экз.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398642>

7.3. Интернет-ресурсы:

Google art project - <https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru>

Всемирная истории искусства - <http://www.artprojekt.ru>

ресурс, посвященный истории и теории искусства - <http://iskunstvo.info/>

ресурс, посвященный творчеству художников эпохи Возрождения - <http://renessans.jimdo.com/>

Электронная библиотека гуманитарной литературы - <http://www.gumer.info/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Телесность и её репрезентация в искусстве эпохи Возрождения и Раннего Нового времени" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для демонстрации визуального материала требуется доступ к проектору и ноутбуку

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 50.04.03 "История искусств" .

Автор(ы):

Шадрина Н.А. _____

Зайцев А.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Бикеева Н.Ю. _____

"__" _____ 201__ г.