

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Образно-символьный подход в искусстве М2.ДВ.1

Направление подготовки: 035400.68 - История искусств

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Дусаева Э.М.

Рецензент(ы):

Зайцев А.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Литвин А. А.

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

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Институт истории):

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

Регистрационный No 901918514

Казань

2014

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) доцент, к.н. Дусаева Э.М. кафедра музеологии, культурологии и туризма отделение переводоведения и всемирного культурного наследия , Endge.Dusaeva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины "Образно-символьный подход в искусстве": ознакомить магистров с техниками анализа произведений различных видов искусства. Обучить различным методам анализа произведений искусства, понятым в широком смысле как "текст культуры".

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

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Образно-символьный подход в искусстве" относится к циклу профессиональных дисциплин М2.ДВ.1 по выбору и читается в 3 семестре, рассчитан на 3 лекции и 8 практических занятий. Данная дисциплина находится в непосредственной взаимосвязи с курсами "Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства", "Проблемы истории, социологии и психологии искусства", "Описание, анализ и интерпретация произведений искусства", " Актуальные проблемы методологии истории искусства", "Средневековье в современных художественных практиках". Предполагается, что магистр уже обладает всеми необходимыми навыками анализа, самостоятельной работы с источниками, освоенными в рамках полученного образования.

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-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; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
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;
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;
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;
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;
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);

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
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:

- основные подходы культурологии и искусствоведения в изучении образа и символа
- основные персоналии

2. должен уметь:

- применять различные методы при анализе образов и символов в произведениях искусства

3. должен владеть:

- категориальным аппаратом различных методов исследования "культурных текстов"

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- применять разнообразные методы при анализе произведений искусства

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 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. Определение понятий символа и образа в искусстве.	3	1	2	0	0	домашнее задание
2.	Тема 2. Философская герменевтика Гадамера	3	2-3	2	0	0	домашнее задание
3.	Тема 3. Тартусско-московская семиотическая школа	3	4-5	2	4	0	домашнее задание устный опрос
4.	Тема 4. Философия символических форм Кассиррера	3	6-7	0	4	0	домашнее задание устный опрос
	Тема . Итоговая форма контроля	3		0	0	0	зачет
	Итого			6	8	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Определение понятий символа и образа в искусстве.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История философского подхода к определению символа и образа в искусстве. Зарождение культурологии

Тема 2. Философская герменевтика Гадамера

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Г.-Г. Гадамер, один из основателей современной философской герменевтики. Символ как средство понимания мира

Тема 3. Тартусско-московская семиотическая школа

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Московский лингвистический кружок (1910-120-е гг.). Ю.М.Лотман. Московская группа школы - В.В.Иванов, В.Н.Топоров, Вяч.Вс.Иванов, Б.А.Успенский.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ художественного произведения Ю.М. Лотмана. Анализ кинопроизведения по Ю.М. Лотману. "Правое и левое в иконописном произведении" Б.А. Успенского.

Тема 4. Философия символических форм Кассиррера
практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ "Философии символических форм" Э.Кассирера

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. Определение понятий символа и образа в искусстве.	3	1	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
2.	Тема 2. Философская герменевтика Гадамера	3	2-3	подготовка домашнего задания	5	домашнее задание
3.	Тема 3. Тартусско-московская семиотическая школа	3	4-5	домашнее задание	2	устный опрос
				подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
4.	Тема 4. Философия символических форм Кассиррера	3	6-7	домашнее задание	2	устный опрос
				подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
Итого					22	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

в рамках данной дисциплины делается акцент на активную позицию магистра, создание его "творческой мастерской" при анализе символа и образа в произведениях искусства

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

Тема 1. Определение понятий символа и образа в искусстве.

домашнее задание , примерные вопросы:

Начало учения о роли символа и мифа в художественных произведениях. Гегель. Гумбольдт. Философско-эстетические принципы в сочинениях Шопенгауэра, Гартмана, Ницше. Русский символизм.

Тема 2. Философская герменевтика Гадамера

домашнее задание , примерные вопросы:

Биография и творчество Г.Г. Гадамера. "ерменевтический вопрос" и "герменевтический круг". Предварительное понимание.

Тема 3. Тартусско-московская семиотическая школа

домашнее задание , примерные вопросы:

Биография и творчество Ю. М. Лотмана, Б.А. Успенского. Основные понятия. Особенности анализа кинопроизведения в концепции Ю.М. Лотмана. "Правое" , "левое" в иконописном изображении. Концепция Б.А. Успенского.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Биография и творчество Ю. М. Лотмана, Б.А. Успенского 2. Основные понятия. 3. Особенности анализа кинопроизведения в концепции Ю.М. Лотмана 4. "Правое" , "левое" в иконописном изображении. Концепция Б.А. Успенского.

Тема 4. Философия символических форм Кассирера

домашнее задание , примерные вопросы:

Биография и творчество Э.Кассирера. Основные понятия. Подходы к исследования "текстов культуры".

устный опрос , примерные вопросы:

1. Биография и творчество Э.Кассирера. 2.Основные понятия. 3. Подходы к исследования "текстов культуры"

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Истоки философского определения образа.
2. Истоки философского определения символа.
3. Символ и образ в философской герменевтике Гадамера.
4. Тартусско-московская семиотическая школа.
5. Метод Ю. М. Лотмана в анализе произведений искусства.
6. "Методы анализа иконописного изображения Б.А. Успенского.
7. Учение о символических формах Э. Кассирера.

7.1. Основная литература:

Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-253-7, 1000 экз. <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

7.2. Дополнительная литература:

Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. -333 с. / <http://znanium.com/bookread.php?book=234300>

Топоров В.Н. Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы. Т. 2. М.: Языки славянской культуры, 2010. - 509 с. Тираж 800. ISBN: 978-5-9551-0405-8
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=4000&ln=ru

Ванеян С.С. Архитектура и иконография. "Тело символа" в зеркале классической методологии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 833 с. ISBN: 978-5-89826-331-4, Тираж 1000.
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=1940&ln=ru

Серов Н. В. Образ и понятие в культурологии и научной онтологии. СПб.: ЭЙДОС, 2011. 642 с., 1000 экз. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=11932&ln=ru

5. Намир, К. Халаф. Орнамент как знаковая система в профессиональном обучении студентов-дизайнеров / К. Халаф Намир // Образование и саморазвитие. 2010 . ♦3(19) . С. 99-104. (1 экз. из каталога НБ)

7.3. Интернет-ресурсы:

архив журнала - <http://magazines.russ.ru/nlo/>

архив тематических лекций - <http://ru.wn.com/Структурализм>

библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks

словарь терминологии тартуско-московской семиотической школы - <http://diction.chat.ru/>

труды по знаковым системам - <http://www.ut.ee/SOSE/sss/index.htm>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Образно-символьный подход в искусстве" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

в аудитории представлено все необходимое оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 035400.68 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):

Дусаева Э.М. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Зайцев А.А. _____

"__" _____ 201__ г.