ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Методология истории искусства

Рекомендуется для направления подготовки специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины ***Методология истории искусства*** являются знакомство студентов с этапами развития методологии искусствознания в контексте истории и культуры XX века, с историей направлений и региональными особенностями развития научных методов, с творчеством выдающихся искусствоведов и особенностями их произведений. Формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии на опыте методологии науки об искусстве.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных этапах развития методологии искусствознания;

2. охарактеризовать специфику основных теоретиков и практиков искусствознания;

3. познакомить с методологически значимыми текстами мирового искусствознания;

4. дать представлен о связи теории искусства и методологии искусствознания;

5. раскрыть связь между познавательной стороны методологии и эпистемами соответствующей эпохи / культуры;

6. проследить формирование основных научных традиций;

7. постичь концептуальные достижения и проблемы отечественного искусствознания.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Методология истории искусства» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ по направлению 035400 «История искусств».

Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и является необходимым продолжением курсов, входящих в базовую часть профессионального цикла, изучаемых в бакалавриате.

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с изучаемым после нее курсом, входящим в базовую часть профессионального цикла: «Теория искусства» и семинаром, входящим в вариативную часть профессионального цикла: «Теория и методология искусства».

Изучение «Методология истории искусства» создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих дисциплин, входящих в вариативную часть профессионального цикла: «История западноевропейской художественной критики», «История отечественной художественной критики».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы, истории философии и богословия.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.

Универсальные компетенции:

а) общенаучные

способность анализировать и оценивать методологические проблемы при решении и профессиональных задач (ОНК-2);

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей познавательной деятельности в области искусствознания (ОНК-3);

владение методологией научных исследований в искусствознании (ОНК-4);

б) инструментальные:

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру; умение ставить и решать коммуникативные задачи, участвовать в процессах информационного обмена в коммуникативных средах (ИК-1);

владение двумя иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке (ИК-2);

владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);

в) системные:

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез и их обоснованию (СК-1);

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной активности (СК-3);

способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач (СК-6);

способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов (СК-7).

Профессиональные компетенции

в научно-исследовательской деятельности:

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с применением знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана (ПК-1);

способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства; знание и критическое, творческое восприятие концепций различных школ по методологии истории искусства, различных историографических тенденций (ПК- 3);

способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-4);

в педагогической деятельности:

владение знанием основ педагогической деятельности для преподавания курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

способность анализировать и объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические явления во всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства, а также роль человеческого фактора и культурной составляющей (ПК- 7);

в организационно-управленческой деятельности:

умение организовывать работу исполнителей, принимать обоснованные управленческие решения (ПК-9);

способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко–культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-10);

в культурно-просветительской деятельности:

способность к осуществлению историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11);

в экспертно-аналитической деятельности:

способность к разработке историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов методологии искусствознания в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей и фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по методологии искусствознания;

- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания;

- суть и специфику процессов и явлений, характерных для науки XX столетия;

- типичные для периода подходы к пониманию произведений архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания;

- творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы ученых-искусствоведов;

- иметь представление об основных искусствоведческих учебных заведениях и центрах;

- проблематику взаимосвязей и взаимовлияния зарубежного и отечественного опыта изучения искусства и архитектуры.

Уметь:

- выявлять концептуальные особенности методологических направлений и школ;

- различать и интерпретировать методы с точки зрения времени и места возникновения;

- анализировать произведения искусствоведческой мысли, интерпретировать их когнитивные аспекты, исторический и духовный контекст их создания;

- выявлять контекстуальные связи искусствоведческих текстов в историческом, философском, эстетическом, социокультурном и общедуховном аспектах.

Владеть:

- понятийным аппаратом методологии искусствознания;

- основами текстового анализа и идеологической критики текстов искусствознания;

- основами научных позиций, характерных для современных смежных наук.

4. Структура и содержание дисциплины «Методология истории искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 а.ч.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а.часах)		Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра.)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Лекции, 72 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, выполнение курсовой работы, чтение литературы, подготовка к экзамену, 72 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен.
1	**ВВЕДЕНИЕ**: Общетеоретические предпосылки и	1	1	4	2	Консультации, дискуссии

	источники методологии					
2	**Раздел 1.** История науки как история ее методов **1.1** Античность и Средние века	1	2	4	2	Консультации, дискуссии
3	**1.2.** Эпоха Возрождения и Вазари	1	3	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	1.3. Барокко и классицизм	1	4	4	2	Консультации, дискуссии
5	**1.4** Искусствознание в пределах всеобщей истории	1	5	4	2	Консультации, дискуссии
6	**1.5.** Культурно-историческая школа в истории искусства	1	6	4	2	Консультации, дискуссии
7	**1.6** Я. Буркхард	1	7	4	2	Консультации, дискуссии
8	**Раздел 2** «Археология искусства». Знаточество	1	8	4	2	Консультации, дискуссии
9	**Раздел 3** Анализ формы **3.1** Формально-стилистический метод	1	9	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
10	**3.2** Венская школа искусствознания	1	10	4	2	Консультации, дискуссии
11	**3.3** Традиции французского, англо-американского и отечественного формализма	1	11	4	2	Консультации, дискуссии
12	**3.4** Структурный анализ в искусствознании	1	12	4	2	Консультации, дискуссии

13	**Раздел 4** Семантический подход. **4.1** Иконография	1	13	4	2	Консультации, дискуссии
14	**4.2** Иконология	1	14	4	2	Консультации, дискуссии
15	**Раздел 5** Семиотика и дисурс-анализ	1	15	4	2	Консультации, дискуссии
16	**Раздел 6**Междисциплинарные тенденции **6.1** Психологические подходы	1	16	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
17	**6.2** Социологические подходы	1	17	4	2	Консультации, дискуссии
18	**6.3** Религиозные подходы	1	18	4	2	Консультации, дискуссии, коллоквиум
19		1	сессия		36	Экзамен

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ МЕТОДОЛОГИИ

Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критики, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Междисциплинарный характер всякой истории искусства. Критерии и признаки научного знания. Феноменология и ее влияние на гуманитарные науки. Методологические проблемы истории. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам).

Раздел 2. ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ИСТОРИЯ ЕЕ МЕТОДОВ (ПУТИ СЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ)

1.1 Первоначальный период истории искусства (античность и средние века)

«Литература об искусстве» и наука об искусстве. Ранние донаучные формы науки об искусстве от античности до Нового времени. Неоплатонизм и искусство. Основные темы античной эстетической традиции: красота, идея, форма, имитация. Экфрасис в Средние века Проблемы искусства в схоластической мысли.

1.2. Эпоха Возрождения и Вазари

Источниковедческий аспект ранней истории науки об искусстве. Художники у Боккаччо, Петрарки и Сакетти. Жизнеописания художников у Филиппо Виллани. Ченнино Ченнини. Лоренцо Гиберти. Леон Баттиста Альберти. Гуманисты XV в. как историки искусства. Тексты художников. Леонардо да Винчи и его сочинения. Рафаэль Санти и начало классической археологии. Бенедетто Варки и спор об искусствах. Пьетро Аретино. Джорджо Вазари, его предшественники, последователи и критики. История искусства на Севере: Карел ван Маандер. Иоахим фон Зандрарт.

1.3. Барокко и классицизм в истории искусствознания

Джан Паоло Ломаццо. Федерико Цуккари. Джованни Пьетро Беллори. «Рубенсисты» и «пуссенисты»: два взгляда на искусство. Ролан Фреар де Шамбре и Андре Фелибьен. Роже де Пиль.

1.4 Начало истории искусства как науки (эпоха Винкельмана)

Лорд Шефтсбери. Критика и теория искусства английских художников (Уильям Хогарт и Джошуа Рейнольдс). Жан-Баттист Дюбо. Граф Анри Клод Кейлюс Дени Дидро. Луиджи Ланци. Жизнь и творчество И.-И. Винкельмана. Г.Э. Лессинг и его «Лаокоон» в истории науки и критики. И.-В. Гёте. Эстетика И. Канта и Фр. Шиллер. Иоганн Георг Гаманн. Романтизм и рождение историзма. «Лекции по эстетике» Гегеля.

1.5. Искусствознание в пределах всеобщей истории

Этап первоначального накопление фактов. К.Ф. фон Румор. Г.Ф. Вааген. И. Д. Пассавант. Берлинская школа истории искусства (Фр. Т. Куглер, Г.Г. Гото, К. Шнаазе).

1.6 Культурно-историческая школа в истории искусства и начало самостоятельной науки об искусстве

И. Тэн. Э. Фромантен. Я. Буркхардт. Г. Земпер. Э. Виолле-ле-Дюк. О. Шуази. Дж. Фергюссон.

Раздел 2. «АРХЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА». МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА (ЗНАТОЧЕСТВО)

История искусства с точки зрения знатока. Ранняя история знаточества. Складывание музейной практики. Выставочная деятельность. Художественный рынок. Братья Буассере. Дж. Морелли. Дж. А. Кроу и Дж. Б. Кавальказелле. Б. Бернсон. А. Вентури и Р. Лонги. В. фон Боде и М. Я. Фридлендер. Г. Фосс.

Раздел 3 АНАЛИЗ ФОРМЫ (МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА)

3.1 Формально-стилистический метод

Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина: история искусства как история зрения. А. Шмарзов и его труды. В. Пиндер. Э. Хайдрих. В. Воррингер и Й. Гантнер. П. Франкль.

3.2 Венская школа искусствознания

Ранние представители: Р. Эйтельберг фон Эдельберг и М. Таузинг. Вторая венская школа: Фр. Викгоф, А. Ригль и М. Дворжак. Ю. фон Шлоссера и Й. Стжиговский. Х. Титце и Д. Фрай. Венское искусствознания после II Мировой войны (Фр. Новотны, О. Бенеш, К.-М.Свобода).

3.3 Традиции французского, англо-американского и отечественного формализма

Э. Фор и А.-Ж. Фосийон. Влияние Фоссийона на американское искусствознание. Р. Фрай и его деятельность. Клайв Белл и Г. Рид. Дж. Кублер. Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании (А.И. Некрасов. А.Г. Габричевский. Д.С. Недович. В.Н. Лазарев. А.А. Федоров-Давыдов. М.А. Алпатов. Н. И. Брунов . Б.Р. Виппер).

3.4 Структурный анализ в искусствознании

Х. Янтцен и влияние феноменологии и экзистенциализма. Х. Зедльмайр: гештальт-структурализм. Другие представители венского структурализма: К.-М. Свобода, О. Пэхт и Фр. Новотны. «Северонемецкая школа» структурного анализа (В. Дрост и К. фон Лорк). Традиция структурного анализа в отечественной науке об искусстве (ранние работы Брунова и Алпатова).

Раздел 4 СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

4.1 Иконография

Начало научной иконографии (Иоанн Моланус, Ж. Болланд, Бернар де Монфокон, Ф. Кройцер). Церковная археология и «монументальная теология» (Ф. Пипер, Дж. де Росси, Р. де Флери, Фр. Кс. Краус, Й. Вильперт, Й. Зауэр, Й. Браун).). Современная христианская археология (Фр.-В. Дайхманн) и ее теологическое расширение (А. Шток). Иконография в рамках истории искусства (А.-Н. Дидрон, Анна Джеймсон и Элизабет Истлейк). Значение А. Шпрингера. Венская школа и «иконографический поворот». Французская иконографическая школа (Э. Маль, Л. Рео и А. Грабарь). Иконографические словари XX века (Ф. Каброль и А. Леклерк, Э. Киршбаум). Р. Мори и его «Индекс христианского искусства». Иконография архитектуры (Р. Краутхаймер). Начало изучения древнерусского искусства (митр. Евгений Болховитинов, И.М. Снегирев). Ф.И. Буслаев. Граф А.С. Уваров. Н. П. Кондаков, его труды и влияние. Н.В. Покровский как церковный археолог и историк архитектуры. П. Голубцов. Е.К. Редин и Д.В. Айналов.

4.2 Иконология

«Иконология» Чезаре Рипы. А. Варбург и его последователи (Фр. Заксль, Э. Панофский, Э. Винд). Г. И. Хоогеверф. Э. Гомбрих: основные аспекты творчества. Иконология у Я. Бялостоцкого. Р. Виттковер: интерпретация иконологии. Иконология архитектуры Г. Бандманна. иконология постклассического искусства (Х. Зедльмайр и В. Хофманн). Критика иконологии: О. Пэхт, Э. Гомбрих, Дж. Кублер, К. Бадт и Л. Диттманн. «Иконика» М. Имдала. Иконология Т. Митчелла.

Раздел 5 СЕМИОТИКА И ДИСКУРС-АНАЛИЗ В ИСКУССТВОЗНАНИИ

История искусства у М. Фуко. Р. Барт. У. Эко. «Тартуско-московская школа» и искусствознание: Ю.М. Лотман. Б.А. Успенский. С.М. Даниэль. Постструктуралистские подходы в искусствознании: В. Хофманн, Х. Бельтинг.

Раздел 6 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

6.1 Психологические подходы к искусству

Гештальт-подход у Р. Арнхейма. З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. Искусство в постфрейдизме. Юнгианская аналитическая психология и методы истолкования искусства. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. Психологически ориентированные историки искусства: Э. Крис, А. Эренцвейг, Р. Юиг. Психологические аспекты иконологии. Психология искусства у Э. Гомбриха. Искусство и психиатрия (Ч. Ломброзо, М. Нордау). Художественная активность душевнобольных у Х. Принцхорна. Э. Кречмер. Г. Роршах и эстетические аспекты его теста.

6.2 Социологические подходы к искусству

Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма (Ф. Анталь и А. Хаузер). Критика со стороны М. Мисса и Э. Гомбриха. В. Беньямин. Г. Рид. М. Вакернагель. М. Мис. Фр. Хаскелл. М. Бэксандалл. «Вульгарная социологии» в советском искусствознании (В. М. Фриче и И.И. Иоффе). А.А. Федоров-Давыдов как социолог искусства.

6.2 Религиозные подходы к искусству

Русская религиозная мысль и вопросы искусства: В.С. Соловьев, В.В. Розанов, свящ. Павел Флоренский, Е. Трубецкой, свящ. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, Вяч. Иванов, В. В. Вейдле, Ф. А. Степун, Л. Успенский и П. Евдокимов. Католическая эстетика и история искусства: Э. Жильсон, Ж. Маритен, Г. Марсель. Современное христианское «богословие образа» (кард. Кристоф Шёнборн, Алекс Шток).

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные семинары в экспозиции музея, посещение выставок.

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

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа учащегося в библиотеках, архивах, музейных фондах;

- участие в дискуссии;

- индивидуальные консультации;

- подготовка к коллоквиуму;

- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Теория искусства». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд. МГУ, 2009 и «Введение в психологию искусства. Методологические проблемы. Учебно-методическое пособие (учебное пособие)». М., 2010.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Методология в системе искусствоведческого знания;
2. Античные представления об искусстве. Античный экфрасис;
3. Представление об искусстве в Средние века;
4. Литература об искусстве в эпоху Возрождения. Джорджо Вазари;
5. Эпоха барокко в истории науки об искусстве;
6. Эпоха Просвещения и Винкельман;
7. Гёте, Лессинг и романтизм в истории искусствознания;
8. Гегель и берлинская школа истории искусства;
9. Позитивизм и культурно-историческое направление;
10. Основные представители знаточеского метода (Кроу и Кавальказелле, Истлейк, фон Боде, А.Вентури, Дж. Морелли и др.);
11. Г. Вельфлин;
12. Основные представители немецкого формализма (Шмарзов, Пиндер, Гантнер.);
13. Французский формализм (Э. Фор, А. Фоссийон);
14. Традиции английского формализма (Р.Фрай, К.Белл и др.);
15. А. Ригль и историческая грамматика изобразительного искусства;
16. М. Дворжак: история искусства как история духа;
17. Й. Стржиговский: антиклассицизм как метод;
18. Ю. фон Шлоссер и последующая судьба венского искусствознания;
19. Х. Зедльмайр;
20. Ранняя история иконографии (традиция церковной археологии);
21. Важнейшие представители иконографического подхода (А. Шпрингер, Э.Маль, А. Грабар и др.);
22. История и основные представители отечественной иконографической школы (А.С. Уваров, Н.П. Кондаков, Н.В. Покровский и др.);

23. А. Варбург и варбургский кружок;
24. Э. Панофский об иконологической интерпретации;
25. Я. Бялостоцкий;
26. Р. Виттковер о проблемах интерпретации «визуальных символов»;
27. Семиотика в искусствознании;
28. Психология искусства: основные проблемы и направления;
29. Социологический метод в искусствознании (А. Хаузер, Фр. Анталь, П. Франкастель и др.);
30. Религиозный взгляд на искусство: особенности и аспекты.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовые предпосылки и источники методологии истории искусства

1. Алпатов, М.В. Задачи научного анализа искусства и художественной критики. // М.Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.-Л., 1939.

2. Базен, Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней [1986]. М., 1995.

3. Богаевский, Б.Л. Задачи искусствознания. // Задачи и методы изучения искусства. Пг., 1924, с. 9-61.

4. Ванеян, С.С. Искусствознание – наука и поэзия. // Русский исторический вестник. № 3.

5. Волкова, Е.В. Встреча искусства с эстетикой. М., 2005.

6. Гращенков, В. Н. История и историки искусства. М., 2005.

7. История европейского искусствознания. 1-4. М., 1963-1969.

8. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1-5. М., 1962-

9. Лазарев, В.Н. О методологии современного искусствознания. // Советское искусствознание’77, вып. 2, М., 1978, с. 311-316.

10. Мастера искусств об искусстве. Т. 1-7. М., 1965-1972.

11. Недович, Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. М., 1927.

12. Романов, Н.И. Введение в историю искусства. М., 1915 (1972).

13. Самосознание европейской культуры XX века. Сборник под ред. Р. А. Гальцевой. М., 2008.

14. Современное искусствознание Запада о классическом искусстве XIII-XVII вв. Очерки. М., 1977.

15. Тучков И.И., Ванеян С.С. Из истории Отделения истории и теории искусства. М., 2009.

16. Эстетика и теория искусства XX века. Отв. ред. Н.Хренов, А.Мигунов. М., 2005.

История науки как история ее методов

17. Буркхардт, Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.

18. Буслаев, Ф.И. Задачи эстетической критики. // Ф. Буслаев. Мои досуги. Ч. 1, М., 1986, с. 291-407.

19. Винкельман, И.-И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.

20. Гёте, И.-В. Об искусстве. М., 1975.

21. Дидро, Д. Об искусстве. Т. 1-2. Л.-М., 1936.

22. Земпер, Г. Практическая эстетика. М., 1970.

23. Куглер, Ф. Руководство к истории искусства. Четвертое издание, обработанное В. Любке, ч. 1-2, М., 1869-1870.

24. Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.

25. Маандер, ван К. Книга о художниках. СПб., 2007.

26. Тэн, И. Философия искусства. М.-Л., 1933, 1995.

27. Фромантен, Э. Старые мастера. М., 1966.

Археология искусства (знаточество)

28. Бернсон, Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.

29. Виппер, Б.Р. К проблеме атрибуции. // Б.Р. Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970.

30. Гращенков В.Н. Макс Фридлендер – знаток, историк искусства, писатель. // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 6. М., 1986.

31. Лазарев, В. Н. О знаточестве и методике атрибуции. // Искусствознание, 1/98. М., с. 1998.

32. Левинсон-Лессинг, В. Ф. Вильгельм фон Боде и его книга о голландской живописи XVII века. // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 9. М., 1988.

33. Либман, М. Я., Островский Г. С. Поддельные шедевры. М., 1966.

34. Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.

35. Немилова, И. С. Загадки старых картин. М., 1973.

36. Сидоров, А. А. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых. Л., 1969.

37. Фридлендер, М. Об искусстве и знаточестве [1942, 1946]. СПб., 2001.

Анализ формы (морфология искусства)

38. Бенеш, О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.

39. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусства. М.-Л., 1930.

40. Габричевский, А.Г. Морфология искусства. М., 2002.

41. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914 (1994).

42. Дворжак, М. История искусства как история духа. СПб., 2001.

43. Фор, Э. Дух форм. СПб., 2001.

44. Фосийон, А. Жизнь форм [1934]. М., 1995.

45. Чечот, И.Д. Проблема классического искусства и барокко в работах Г. Вёльфлина о художниках XVII и XIX вв. // Проблемы искусствознания и художественной критики. Л., 1982.

46. Шапиро, М. Стиль [1953]. // Советское искусствознание. Вып. 24, М., 1988.

Структурный анализ в искусствознании

47. Зедльмайр, Х. Утрата середины. Пер. и комм. С.С. Ванеяна. М., 2008.

48. Бибихин, В.В. Ганс Зедльмайр: искусство видеть; Утрата середины. // В.В. Бибихин. Новый ренессанс. М., 1998.

49. Ванеян, С.С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Х. Зедльмайра. М., 2004.

50. Граблева, А.Н. Феноменологическая эстетика Ганса Зедльмайра. // Современная буржуазная эстетика. Критические очерки. М., 1978.

51. Тасалов, В.И. Ганс Зедльмайр. Дилемма хаоса и порядка в постмодернизме 50-х-70-х гг. // Искусствознание Запада об искусстве XX в. М., 1988.

Иконография

52. Буслаев, Ф.И. Общие понятия о русской иконописи. – Ф.И. Буслаев. Сочинения. Т. 1, СПб., 1908.

53. Ванеян С.С. «Тело символа». Архитектура и иконография. М., 2010.

54. Вздорнов, Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.

55. Гращенков, В.Н. Виктор Никитич Лазарев: жизнь, творчество, научное наследие. // Искусствознание, 1/98. М., 1998.

56. Иконография архитектуры. Под ред. А.Л. Баталова и А.Г. Раппопорта. М., 1990.

57. Кондаков, Н.П. Иконография Богоматери. Т. 1-2. СПб., 1914-1915.

58. Краутхаймер, Р. Три христианские столицы. СПб., 2000.

59. Кызласова, И.Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков: методы, идеи, теории). М., 1985.

60. Покровский, Н.В. Очерки памятников христианского искусства. М., 2000.

61. Уваров, А.С. Христианская символика. СПб., 2001.

62. Этингоф, О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII веков. М., 2000.

Иконология (герменевтика искусства)

63. Бялостоцкий, Я. «Польский всадник» Рембрандта. // Классическое искусство Запада. М., 1973, с. 211-226.

64. Варбург, А. Великое переселение символов. СПб., 2008.

65. Гомбрих, Э.Х. О задачах и границах иконологии [1972]. // Советское искусствознание, вып. 25, М., 1989.

66. Гращенков, В.Н. Эрнст Гомбрих – историк и теоретик искусства, исследователь и скептик. // Советское искусствознание, вып. 25. М., 1989.

67. Либман, М.Я. Иконология. // Современное искусствознание за рубежом. Очерки. М., 1964.

68. Панофский, Э. Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса. // Его же. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб., 1999.

69. Рубцов, Н.Н. Иконология: история, теория, практика. М., 1990.

70. Соколов, М.Н. Границы иконологии и проблемы единства искусствоведческого метода (к спорам вокруг теории Э. Панофского). // Современное искусствознание Запада о классическом искусстве XIII-XVII вв. Очерки. М., 1977.

71. Хофманн, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.

Семиотика в искусствознании

72. Барт, Р. Мифологии. М., 2000.

73. Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.

74. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.

75. Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

76. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

77. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994.

78. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.

Психологические подходы к искусству

79. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.

80. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление. М., 1987.

81. Винникот, Д. Игра и реальность [1971]. М., 2002.

82. Выготский, Л. С. Психология искусства. М., 1968.

83. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

84. Грегори, Р.Л. Глаз и мозг. Л., 1990.

85. Даниэль, С.М. Искусство видеть. Л., 1990.

86. Кречмер Э. Гениальные люди [1958]. М., 1999.

87. Нордау, М. Вырождение. М., 1995.

88. Фрейд, З. Художник и фантазирование. М., 1995.

89. Шапиро, М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. // Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 136-163.

90. Юнг, К.-Г. и др. Человек и его символы. М., 1998.

Социологические аспекты искусства

91. Беньямин, В. Озарения [1977]. М., 2000.

92. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. Под ред. Л.М. Бредихиной и К. Дипуэлл. М., 2005.

93. Головин, В.П. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.

94. Иоффе, И.И. Синтетическая история искусства. Л., 1933.

95. Федоров-Давыдов, А.А. Русское искусство промышленного капитализма. М., 1929.

96. Фриче, В. Социология искусства. М.-Л., 1930.

Религиозные подходы

97. Безансон, А. Запретный образ. М., 1999.

98. Булгаков, о. Сергий. Икона и иконопочитание. М., 1996.

99. Буркхардт, Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1998.

100. Вейдле, В.В. Умирание искусства [1937, 1948]. СПб., 1996.

101. Евдокимов, Павел. Искусство иконы. Богословие красоты. Клин, 2005.

102. Жильсон, Э. Живопись и реальность. М., 2004.

103. Иванов, Вяч. Лики и личины России. М., 1995.

104. Маритен, Жак. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004.

105. Петренко, В.И. Богословие иконы. Протестантский взгляд. М., 2000.

106. Трубецкой, Е. Н. Три очерка о русской иконе [1916]. Новосибирск, 1991.

107. Флоренский, о. П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993.

108. Шёнборн, К. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.

109. Шукуров, Ш.М. Образ храма. М., 2002.

110. Языкова, И.К. Богословие иконы. М., 1995.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИМ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план магистратуры; ММ-магистр МГУ для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики

Исторический факультет

МГУ имени М.В. Ломоносова,

кафедра всеобщей истории искусства профессор С.С. Ванеян