

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.03 «История искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Теории и практики современного искусства»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Специфика языка искусства
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – теоретический анализ междисциплинарных аспектов теории и истории языка изобразительных искусств, анализ развития языков выразительности в истории европейской цивилизации, изучение появления профессиональных языков, языковых условностей, практик интерпретации и непрямого высказывания в художественной культуре.

Задачи дисциплины:

- Анализ понятия о визуальном языке как противоположности семантическому языку. Изучение языка эмоций и аффектов в искусстве, социальных рамок семантизации визуального;
- Поиски общего языка для различных искусств, проекты синтеза и взаимодействия искусств;
- Рассмотрение наличия различных семиотических планов в произведении искусства, изменения прагматики произведения при изменении семантики;
- Анализ способов переработки исходного материала в искусстве: репрезентация, интерпретация, контекстуализация, нормативизация и т.д.;
- Рассмотрение понятия о типичном, индивидуальном, уникальном и т.д., культурной конвенциональности этих понятий;
- Изучение современных культурно-исторические исследования по исторической семантике и эволюции выразительности;
- Анализ проблем конвертации идиолекта художника и теоретического языка науки.
- Знакомство с современными проблемами языка искусства и с проблематизацией понятия языка искусства в современной гуманитарной мысли.
- Сопоставление языка искусства с другими вторичными моделирующими системами: языком науки, религии, философии, повседневного опыта, мифологии и т.д.
- Знакомство с соотношением языка искусства и языка арт-критики на примере многозначности ключевых эстетических терминов и ключевых терминов описания

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: основные понятия курса Уметь: анализировать историю искусства с точки зрения типичного, индивидуального, уникального, видеть культурную конвенциональность этих понятий, анализировать художественный идиолект Владеть: основными понятиями курса

	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных историографических школ	Знать: значимые исследования по семиотике и герменевтике искусства, культурно-исторические исследования по исторической семантике и эволюции выразительности Уметь: применять методы семиотики и герменевтики к анализу истории искусства Владеть: методами семиотики и герменевтики искусства
--	---	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Специфика языка искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусств, История русского искусства, История современного зарубежного искусства, История современного российского искусства, Теория искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории современного искусства, Современные концепции эстетики и философии искусства, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 56 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 70 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се м е стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие заня тия	Лабор аторн ые заня тия			
	Тема 1. Понятие "язык изобразительного искусства"	5	2					2	
	Тема 2. Дешифровка языка классического искусства	5	1	4				10	Дискуссия на семинаре
	Тема 3. Античные и средневековые системы образности	5	1					2	

Тема 4. Условности ренессансной живописи.	5	1					2	
Тема 5. Правила чтения картины	5	1					2	
Тема 6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.	5	1	8				10	Дискуссия на семинаре
Тема 7. Протестантизм и новые языки искусства.	5	1					2	
Тема 8. Классицизм как программа и как реальность	5	1					2	
Тема 9. Развитие иллюстративной живописи	5	1					2	
Тема 10. Развитие иллюзий в искусстве.	5	1					2	
Тема 11. Язык романтического искусства	5	1	8				10	Дискуссия на семинаре
Тема 12. Язык реалистического искусства	5	1					2	
Тема 13. Язык импрессионизма	5	1					2	
Тема 14. Возникновение модернизма	5	1					2	

Тема 15. Язык радикального авангарда.	5	1					2	
Тема 16. Язык высокого модернизма.	5	1	8				10	Дискуссия на семинаре
Тема 17. Возникновение современного искусства	5	1					2	
Тема 18. Искусство наших дней	5	2					4	
экзамен						18		Устный ответ на вопросы
итого:		20	36			18	70	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 94 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабор аторн ые занят ия			
	Тема 1. Понятие "язык изобразительного искусства"	5	1					2	
	Тема 2. Дешифровка языка классического искусства	5	1	4				16	Дискуссия на семинаре
	Тема 3. Античные и средневековые системы образности	5	1					2	

Тема 4. Условности ренессансной живописи.	5	1					2	
Тема 5. Правила чтения картины	5	1					2	
Тема 6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.	5		4				18	Дискуссия на семинаре
Тема 7. Протестантизм и новые языки искусства.	5	1					2	
Тема 8. Классицизм как программа и как реальность	5	1					2	
Тема 9. Развитие иллюстративной живописи	5	1					2	
Тема 10. Развитие иллюзий в искусстве.	5	1					2	
Тема 11. Язык романтического искусства	5		4				16	Дискуссия на семинаре
Тема 12. Язык реалистического искусства	5	1					2	
Тема 13. Язык импрессионизма	5	1					2	
Тема 14. Возникновение модернизма	5	1					2	

	Тема 15. Язык радикального авангарда.	5	1					2	
	Тема 16. Язык высокого модернизма.	5	1	4				16	Дискуссия на семинаре
	Тема 17. Возникновение современного искусства	5	1					2	
	Тема 18. Искусство наших дней	5	1					2	
	экзамен						18		Устный ответ на вопросы
	итого:		16	16			18	94	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 119 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я			
			Лек ции	Сем ина р	Прак тичес кие занят ия	Лабора торн ые занят ия				
	Тема 1. Понятие "язык изобразительного искусства"	3	0,5					6		
	Тема 2. Дешифровка языка классического искусства	3	0,5	2				14		
	Тема 3. Античные и средневековые системы образности	3	0,5					4		

Тема 4. Условности ренессансной живописи.	3	0,5					4	
Тема 5. Правила чтения картины	3	0,5					4	
Тема 6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.	3		2				13	
Тема 7. Протестантизм и новые языки искусства.	3	0,5					4	
Тема 8. Классицизм как программа и как реальность	3	0,5					4	
Тема 9. Развитие иллюстративной живописи	3	0,5					4	
Тема 10. Развитие иллюзий в искусстве.	3	0,5					4	
Тема 11. Язык романтического искусства	3		2				14	
Тема 12. Язык реалистического искусства	3	0,5					4	
Тема 13. Язык импрессионизма	3	0,5					4	
Тема 14. Возникновение модернизма	3	0,5					4	

Тема 15. Язык радикального авангарда.	3	0,5					6	
Тема 16. Язык высокого модернизма.	3	0,5	2				14	
Тема 17. Возникновение современного искусства	3	0,5					6	
Тема 18. Искусство наших дней	3	0,5					6	
экзамен						9		Устный ответ на вопросы
итого:		8	8			9	119	

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие "язык изобразительного искусства".

Два подхода к языку искусства: "пересказываемость" (классический) и "невыразимость" (неклассический). Различные концепции живописи как текста. Историческая изменчивость понятия "подражание" (мимесис). Классические (герменевтика, экзегетика) и неклассические (поиск подтекстов, дополнительных смыслов) представления об интерпретации. Внешние мотивации смыслов в искусстве (сакральные, теологические, философские, социально-политические). Внутренние мотивы создания произведений искусства.

Тема 2. Дешифровка языка классического искусства.

Иконография и иконология. "Великое переселение образов" (Варбург), автономное существование образа по отношению к отдельным произведениям. Эволюция понятия "идея" в изложении Э. Панофского. Семиотическое понятие "кода" и его приложение к произведениям искусства. Примеры иконологического анализа произведений ренессансной живописи.

Тема 3. Античные и средневековые системы образности.

Риторика живописи. Понятие "общего места". Основные топосы: "приятное место", "любовь как рана", "искусство как жизнь" и т.д. Понятие "сцены". Проблема иллюзии в античном искусстве. Экфразис. Библиейские мотивации в средневековом искусстве: представление о священной истории: "век", "мир". Свет как основной изобразительный мотив средневекового искусства: семантика света. Субъект взгляда и субъект высказывания.

Тема 4. Условности ренессансной живописи.

Социально-политическая характеристика эпохи Возрождения. Публицистичность ренессансной живописи, развитие представлений о публичном характере искусства. Неоплатонизм и становление концепции "небесной красоты". Астрологические и магические мотивы как поиск нового "общего языка".

Тема 5. Правила чтения картины.

Появление "картины" как самостоятельной реальности, отличающейся от росписи. Автономизация росписи. Картина как историческая композиция: понятие об "истории" как о любом повествовании в эпоху Возрождения. Соединение священной и профанной истории в живописи Возрождения. Историзм изображаемых предметов: условности экфразиса и конкретность всемирной истории. Проект Ренессанса как проект "хорошо написанной истории".

Тема 6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.

Парадоксальное развитие концепции "исконного богословия" (*prisca theologia*). Попытки сделать магию и алхимию универсальным языком европейской образованности, алхимические интерпретации живописных сюжетов (традиция сюжета "Венера и купидон"). Различные образы для "души". Принципиальное многоязычие маньеристической композиции: переход от "чтения" истории к "медитации". Значение теологии Контрреформации для становления маньеризма и барокко: представления о Деве Марии, душе, Церкви.

Тема 7. Протестантизм и новые языки искусства.

Протестантская программа чтения Библии как новый "режим публичности". Представление о непосредственном наблюдении над природой. Появление новых "общих мест": "суета сует", "житейское тщеславие" и т.д. Языки пейзажа, жанровой живописи и натюрморта: становление новоевропейской системы жанров. Живопись как комментарий.

Тема 8. Классицизм как программа и как реальность.

Классицизм как искусство композиции. Институциональные принципы классицизма. Трактовка мифологических и библейских сюжетов, "конфликт" как главный узел композиции. Геометрические принципы и развитие перспективного видения. Семантика цвета. Новые оппозиции: война и мирное время, память и забвение, аффект и симпатия.

Тема 9. Развитие иллюстративной живописи.

Новые принципы соотношения текста и живописи в творчестве Рембрандта. Развитие наук и рационализма. Экзегеза отдельных библейских слов и понятий, а не только сюжетов и образов. Наглядное изображение "спасения".

Тема 10. Развитие иллюзий в искусстве.

"Обманка" (tromplей) в искусстве барокко. "Теория облака": различный смысл облака в искусстве. Соединение аллегорических и натуралистических принципов в творчестве Вермеера. Анаморфоза и другие оптические иллюзии, их семантика. Использование камеры-обскуры. Новые композиционные принципы и изображение специфической "современности" в европейской живописи XVIII в.

Тема 11. Язык романтического искусства.

Романтическая революция: ломка старых общих мест. Специфика романтической религиозности и чувственности. Влияние идеалистической философии. Представление о

катастрофическом развитии мира. Использование готовых образов, моделей и мотивов. Идеологизация иллюзий. Романтическая ирония и ее отражение в живописи.

Тема 12. Язык реалистического искусства.

Реализм и академизм. Расшифровка примет времени в реалистическом искусстве. Космополитический стиль и национальные проекты. Развитие оппозиций: север-юг, природа-искусство, труд-досуг, созерцание-практика. Примеры прочтения жанровой живописи. Обжитая природа. Мотив чтения, досуга, вчитывания и вычитывания собственного опыта.

Тема 13. Язык импрессионизма.

Фигура фланёра и развитие цивилизации. Интерес к переживанию собственных впечатлений, созерцанию собственного созерцания. Город как текст у импрессионистов. Представление о минимальных условиях живописной композиции. Роль света, тени, контура. Доминирование отдельных деталей. Возможность "текстового" и "внетекстового" прочтения импрессионистической живописи.

Тема 14. Возникновение модернизма.

Модерн как стремление переиграть отношения между формой и содержанием. Семантизация материала и формы, новое возвеличивание ремесла. Эзотерические и научные идеи модерна. Представления о всемирной душе. "Тотальное произведение искусства". Городские проекты модернизма. Устойчивые символы и "символизм" как ограниченный набор символов (женщина, рай, время и т.д.).

Тема 15. Язык радикального авангарда.

Принцип перифразы, смешение "поэтических" и "прозаических" принципов. Представление о физиологии изображения. Поэтизация "элементов", "алфавита", замена композиции комбинацией. Рождение реди-мейда. Риторика готовой вещи и соединение различных искусств уже не только на уровне материала, но и на уровне формы.

Тема 16. Язык высокого модернизма.

Большие проекты модернизма межвоенного времени: новый язык поэзии, новое явление духа, мессианское время и т.д. Музыкальные принципы в живописи. Внимание к форме текста, книги, ноты, музыкального произведения. Проблема "мифа и гуманизма" и возникновение непереводимости философских языков.

Тема 17. Возникновение современного искусства

Язык вещей и язык образов. Новые понятия: знак, след, присутствие. Минимализм и абстрактный экспрессионизм. Значение скорости создания произведения для его интерпретации. Неразрывность условий создания и условий восприятия при интерпретации произведений современного искусства.

Тема 18. Искусство наших дней

"Грамматика" различных художественных направлений. Сочетание "поэтических" и "риторических" принципов в организации концепции выставки. Образная речь как основа отдельных произведений современного искусства. Новое понимание "поэтического", "прозаического" и "музыкального" принципов.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
	Тема 1. Понятие "язык изобразительного искусства"	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
	Тема 2. Дешифровка языка классического искусства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
	Тема 3. Античные и средневековые системы образности	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
	Тема 4. Условности ренессансной живописи.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
	Тема 5. Правила чтения картины	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
	Тема 6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
	Тема 7. Протестантизм и новые языки искусства.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты

Тема 8. Классицизм как программа и как реальность	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 9. Развитие иллюстративной живописи	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 10. Развитие иллюзий в искусстве.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 11. Язык романтического искусства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
Тема 12. Язык реалистического искусства	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 13. Язык импрессионизма	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 14. Возникновение модернизма	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
Тема 15. Язык радикального авангарда.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты

	Тема 16. Язык высокого модернизма.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
	Тема 17. Возникновение современного искусства	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты
	Тема 18. Искусство наших дней	Лекция Самостоятельная работа	Лекция -визуализация Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование и проверка заданий посредством электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <i>- участие в дискуссии на семинаре</i>	<i>10 баллов</i>	<i>60 баллов</i>
Промежуточная аттестация <i>устный опрос</i>		<i>40 баллов</i>
Итого за семестр <i>зачёт</i>		<i>100 баллов</i>

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
--------------------	--------------------	------------

95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

СПИСОК ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Понятие «язык изобразительного искусства»
2. Дешифровка языка классического искусства
3. Античные и средневековые системы образности
4. Условности ренессансной живописи.
5. Правила чтения картины
6. Поиск новых языков в живописи Ренессанса и маньеризма.
7. Протестантизм и новые языки искусства.
8. Классицизм как программа и как реальность
9. Развитие иллюстративной живописи
10. Развитие иллюзий в искусстве.
11. Язык романтического искусства
12. Язык реалистического искусства
13. Язык импрессионизма
14. Возникновение модернизма
15. Язык радикального авангарда.
16. Язык высокого модернизма.
17. Возникновение современного искусства
18. Искусство наших дней

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Литература

Основная

1. Ильина Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с.

Дополнительная

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие : [пер. с англ.] / Рудольф Арнхейм. - Стер. изд.. - М. : Архитектура-С, 2007.
2. Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008.
3. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко : исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Генрих Вельфлин ; пер. Е.Г. Лундберга ; под ред. Е.Н. Козиной. - СПб. : Азбука-классика, 2004.
4. Дамиш Ж. История облака. СПб.: Азбука-классика, 2005.
5. Кристева Ю. Силы ужаса. СПб.: Азбука-классика, 2003.
6. Лотман Ю.М. О семиосфере. Труды по знаковым системам. Тарту. 1984
7. Марион Ж.-Л. Идол и дистанция. М.:AdMarginem, 2010.
8. Панофский Э. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб. : Азбука-классика, 2009. - 429 с.
9. Панофский Эрвин. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

10. Пасто А. Заметки о пространственном опыте в искусстве//Семиотика и искусствометрия/Под ред. Лотмана Ю.М. М.: Мир. 1972.
11. Эко, У. История красоты. Его же. История уродства. М.: Symposium, 2013.
12. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию Санкт-Петербург : Симпозиум, 2006. - 538 с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Дешифровка языка классического искусства.

1. Иконография и иконология.
2. "Великое переселение образов" (А. Варбург), автономное существование образа по отношению к отдельным произведениям.
3. Эволюция понятия "идея" в изложении Э. Панофского.
4. Семиотическое понятие "кода" и его приложение к произведениям искусства. У. Эко "Отсутствующая структура": эстетическое сообщение (Р.Якобсон) и его специфика, идиолект художника.
5. Примеры иконологического анализа произведений ренессансной живописи.

Литература

Основная

1. Ильина Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с.

Дополнительная

1. Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008.
2. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко : исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Генрих Вельфлин ; пер. Е.Г. Лундберга ; под ред. Е.Н. Козиной. - СПб. : Азбука-классика, 2004.
3. Дамиш Ж. История облака. СПб.: Азбука-классика, 2005.
4. Кристева Ю. Силы ужаса. СПб.: Азбука-классика, 2003.
5. Лотман Ю.М. О семиосфере. Труды по знаковым системам. Тарту. 1984
6. Марион Ж.-Л. Идол и дистанция. М.:AdMarginem, 2010.
7. Панофский Эрвин. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.
8. Пасто А. Заметки о пространственном опыте в искусстве//Семиотика и искусствометрия/Под ред. Лотмана Ю.М. М.: Мир. 1972.
9. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию Санкт-Петербург : Симпозиум, 2006. - 538 с.

Тема 2. Поиск новых языков в искусстве Возрождения и Нового времени.

1. Особенности языка искусства Ренессанса. Влияние неоплатонизма. Астрологические и магические мотивы как поиск нового "общего языка».
2. Появление "картины" как самостоятельной реальности. Картина как историческая композиция.
3. Многоязычие маньеристической композиции.
4. Протестантизм и новые языки искусства. Становление жанров в искусстве: языки пейзажа, жанровой живописи и натюрморта. Примеры анализа произведений с "вычитыванием" особенностей жанра.

Литература

Основная

1. Ильина Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с.

Дополнительная

1. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко : исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Генрих Вельфлин ; пер. Е.Г. Лундберга ; под ред. Е.Н. Козиной. - СПб. : Азбука-классика, 2004.
2. Панофский Э. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб. : Азбука-классика, 2009. - 429 с.
3. Панофский Эрвин. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.
4. Пасто А. Заметки о пространственном опыте в искусстве//Семиотика и искусствометрия/Под ред. Лотмана Ю.М. М.: Мир. 1972.

Тема 3. Язык романтического искусства.

1. Романтическая революция: ломка старых общих мест.
2. Специфика романтической религиозности и чувственности. Влияние идеалистической философии. Представление о катастрофическом развитии мира.
3. Использование готовых образов, моделей и мотивов (с анализом произведений).
4. Идеологизация иллюзий. Романтическая ирония и ее отражение в живописи.

Литература

Основная

1. Ильина Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с.

Тема 4. Язык искусства модернизма и неоавангарда

1. Поэтизация "элементов", "алфавита", замена композиции комбинацией в модернистском искусстве.
2. Рождение реди-мейда. Риторика готовой вещи и соединение различных искусств уже не только на уровне материала, но и на уровне формы.
3. Большие проекты модернизма межвоенного времени: новый язык поэзии, новое явление духа, мессианское время и т.д. Музыкальные принципы в живописи. Внимание к форме текста, книги, ноты, музыкального произведения.
4. Язык вещей и язык образов. Новые понятия: знак, след, присутствие.
5. Минимализм и абстрактный экспрессионизм. Неразрывность условий создания и условий восприятия при интерпретации произведений современного искусства.

Литература

Основная

1. Ильина Т. В. История искусства западной Европы. От Античности до наших дней. Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 330 с.

Дополнительная

1. Кристева Ю. Силы ужаса. СПб.: Азбука-классика, 2003.
2. Лотман Ю.М. О семиосфере. Труды по знаковым системам. Тарту. 1984
3. Марион Ж.-Л. Идол и дистанция. М.:AdMarginem, 2010.
4. Пасто А. Заметки о пространственном опыте в искусстве//Семиотика и искусствометрия/Под ред. Лотмана Ю.М. М.: Мир. 1972.
5. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию Санкт-Петербург : Симпозиум, 2006. - 538 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины – теоретический анализ междисциплинарных аспектов теории и истории языка изобразительных искусств, анализ развития языков выразительности в истории европейской цивилизации, изучение появления профессиональных языков, языковых условностей, практик интерпретации и непрямого высказывания в художественной культуре.

Задачи дисциплины:

- Анализ понятия о визуальном языке как противоположности семантическому языку. Изучение языка эмоций и аффектов в искусстве, социальных рамок семантизации визуального;
- Поиски общего языка для различных искусств, проекты синтеза и взаимодействия искусств;
- Рассмотрение наличия различных семиотических планов в произведении искусства, изменения прагматики произведения при изменении семантики;
- Анализ способов переработки исходного материала в искусстве: репрезентация, интерпретация, контекстуализация, нормативизация и т.д.;
- Рассмотрение понятия о типичном, индивидуальном, уникальном и т.д., культурной конвенциональности этих понятий;
- Изучение современных культурно-исторические исследования по исторической семантике и эволюции выразительности;
- Анализ проблем конвертации идиолекта художника и теоретического языка науки.
- Знакомство с современными проблемами языка искусства и с проблематизацией понятия языка искусства в современной гуманитарной мысли.
- Сопоставление языка искусства с другими вторичными моделирующими системами: языком науки, религии, философии, повседневного опыта, мифологии и т.д.
- Знакомство с соотношением языка искусства и языка арт-критики на примере многозначности ключевых эстетических терминов и ключевых терминов описания

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные понятия курса

значимые исследования по семиотике и герменевтике искусства, культурно-исторические исследования по исторической семантике и эволюции выразительности

Уметь:

анализировать историю искусства с точки зрения типичного, индивидуального, уникального, видеть культурную конвенциональность этих понятий, анализировать художественный идиолект

применять методы семиотики и герменевтики к анализу истории искусства

Владеть:

основными понятиями курса

методами семиотики и герменевтики искусства

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
2	Приложение №1	26.06.2020	№15

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/ п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное