

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

Филологический факультет
Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ
проректор

_____ П.А. Машаров
«17» апреля 2025 г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ»

Укрупненная группа направлений подготовки	51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
Программа высшего образования	Программа магистратуры
Направление подготовки	51.04.01 Культурология
Направленность (профиль) образовательной программы	Современная культурология и искусствознание
Квалификация	Магистр
Форма обучения	Очная, заочная

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2025

Рабочая программа дисциплины «Методология анализа художественных произведений» для обучающихся по направлению подготовки 51.04.01 Культурология (Профиль: Современная культурология и искусствознание), составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 51.04.01 Культурология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 (с изм. и доп.), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2025 года.

Разработчик:

д-р филос. наук, проф.,
заведующий кафедрой культурологии

Д.Е. Муза

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры культурологии.
Протокол от 03.04.2025 г. № 11.

Заведующий кафедрой

Д.Е. Муза

СОГЛАСОВАНО:

Декан филологического факультета

Н.А. Ярошенко

15.04.2025 г.

Учебно-методическая комиссия филологического факультета.
Протокол № от 15.04.2025 г. № 4.
Председатель

А.Н. Стебунова

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы,
д-р филос. наук, проф.
03.04.2025 г.

Д.Е. Муза

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Методология анализа художественных произведений» является базовой частью профессионального блока дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 54.04.01 – Культурология. Дисциплина реализуется на филологическом факультете ДонГУ кафедрой мировой и отечественной культуры. Основывается на базе дисциплин: «Мировая и отечественная культура», «История искусств: история изобразительного искусства». Для освоения данной дисциплины студент должен владеть теоретическими сведениями блока дисциплин «Теория культуры» (1-6 семестры бакалавриата).

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Направление подготовки	51.04.01 Культурология	
Магистерская программа	Современная культурология	
Образовательная программа	академическая магистратура	
Квалификация	магистр	
Количество содержательных модулей	2	
Дисциплина базовой / вариативной части образовательной программы	Дисциплина базовой части образовательной программы, профессиональный блок	
Формы контроля (МК, экзамен, зачет)	<i>текущий (модульный контроль) и промежуточная аттестация (зачет во втором семестре, экзамен в третьем семестре)</i>	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	4	4
Год подготовки	1	1
Семестр	1	
Количество часов	144	144
- лекционных	14	2
- практических, семинарских	28	4
- лабораторных		
- самостоятельной работы	102	138
в т.ч. индивидуальное задание	20	18
Недельное количество часов,	4	
в т.ч. аудиторных	4	

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи

Цель: добиться усвоения знаний о принципах и методах анализа художественных произведений (литература, живопись, скульптура, архитектура, театр, декоративно-прикладное искусство).

Задачи: сформировать представление о методологии литературных, живописных, скульптурных, архитектурных, театральных, декоративно-прикладных видах искусства.

Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины

«Культура и цивилизация» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО Российской Федерации по направлению подготовки 51.04.01. Культурология и основной образовательной программы высшего профессионального образования направления подготовки 51.04.01. Культурология:

а) универсальных (УК):

- способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);
- способностью к анализу и учету разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-3).

б) общепрофессиональных (ОПК):

- способностью организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1).

в) профессиональных (ПК): (соотнесенных с видами деятельности и их коды);

научно-исследовательская деятельность:

- способностью изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований; свободное владение методами обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2);

культурно-просветительская деятельность:

- освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-14).

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать: особенности формирования произведений искусства, в т.ч., авторский замысел и процедуру его реализации; ключевые понятия «искусство», «тема», «идея», «сюжет», «фабула», «композиция», «пролог и эпилог»;

уметь: осуществлять регламентацию общения, использовать профессиональные правила, методы и методики изучения произведений искусства; владеть различными аналитическими приемами их понимания и интерпретации.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Структура и содержание дисциплины

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1. Общие принципы и подходы к анализу произведений искусства.	
Тема 1. Искусство в фокусе искусствознания.	История искусства как наука. Цели и задачи искусствоведческого подхода к искусству и понятие метода. Место искусствознания в системе гуманитарных наук. Периодизация истории искусства и ее основные понятия (понятие произведения искусства, жанра, направления, национальной школы, понятие стиля). Предыстория научного изучения искусства. Античность. Идея произведения искусства как чуда света. Экфрасис – первый опыт описания искусства. Проблематика художественного шедевра тогда и сейчас. Ренессанс. Идея истории искусства

	как истории художников. Труды Джорджо Вазари и Карела Ван Мандера, их историческая и эстетическая ценность. Эпоха Просвещения и идея истории искусства как самостоятельной дисциплины. Винкельман и его книга «История искусства древности». Первый опыт разработки категории стиля. Понятие классицизма – образцового искусства. Судьба классицизма в истории западноевропейского и русского искусства от XVII века до современности. История рецепции античного искусства в европейской культурной традиции от средневековья до современности. Актуальность идей классицизма для европейской культуры нового и новейшего времени. Эпоха Просвещения и возникновение художественной критики. «Салоны» Дени Дидро. Функции и методы художественной критики в прошлом и настоящем. Типы изданий об искусстве. Образцы художественной критики разных эпох (Бодлер, Владимир Стасов, Александр Бенуа, Николай Пунин, Аркадий Ипполитов). Отношение художественной критики к научному изучению искусства. Становление научного искусствознания в трудах Г. Вельфлина. Идея истории искусства как истории национальных школ и исторических стилей. Определение временных (ренессанс и барокко) и пространственных (Италия, Германия) координат искусства. Возможности использования основных понятий истории искусства для анализа и интерпретации произведений. Искусствознание в СССР и современной России. Актуальное состояние искусствознания.
Тема 2. Художественное произведение как предмет искусствоведения.	Идея уникальности художественного произведения. Последовательность использования методов интерпретации произведений. Понятие смысловых слоев и интегральной идеи. О наиболее важных достижениях научного изучения искусства. Образцовые интерпретации произведений искусства в работах Г. Зедльмайера.
Тема 3. Отечественная школа искусствоведения: основные персоналии и подходы.	История отечественной художественной критики и ее роль в становлении науки. Стасов, Бенуа, Пунин. Марксизм как основа научного изучения искусства в России. Социологический метод в искусствознании на примере теории Синтетического изучения искусства в трудах И.И. Иоффе. Судьба марксизма в отечественной искусствоведческой науке. Концепция И.Э. Грабаря. Влияние новейших западных философских течений на методологию искусствознания. Постструктурализм и его продуктивность при работе с художественными объектами. Гендерный жанр искусствознания. Постмодернистская мысль о старом и новом искусстве. Практики постмодернизма (метамодернизма).
Содержательный модуль 2.	

Специфика конкретных методов постижения художественных произведений.

Тема 4. Методология литературоведческого анализа

Специфика литературоведческой концептологии и методологии. Принципы анализа литературного произведения. Многоаспектность принципа историзма в литературоведении. Анализ и синтез в литературоведении. Виды анализа художественного произведения в современном литературоведении (интертекстуальный, доминантный, проблемно-тематический, анализ поэтики, контекстуальный и др.).

Понятие целостного анализа. Анализ художественного произведения как проявление творческих способностей читателя. Чтение и анализ («чтение как труд и творчество» — В.Ф. Асмус). Закономерности восприятия литературы. Первичное прочтение и его значение в постижении художественного произведения. Перечитывание как принципиальный прием литературоведческого анализа. Первичный синтез — анализ — итоговый научный синтез. Прием сопоставления как один из важнейших приемов постижения эстетической уникальности художественного произведения.

Художественное произведение как структура. Содержание и форма литературного произведения. Основные тенденции в установлении структуры произведения (М.М. Бахтин, М.М. Гиршман, Г.Н. Пospelов). Понятие «содержание литературного произведения». М.М. Бахтин о специфическом познании художественного содержания как диалоге между автором и читателем. Понятие «форма литературного произведения». Дискуссии методистов о последовательности рассмотрения содержания и формы в художественном произведении. Негативные последствия игнорирования содержания или формы произведения в методике преподавания литературы. Специфика соотношения содержания и формы в произведении искусства. Понятие «содержательная форма» (Г.Д. Гачев, В.В. Кожин). Плодотворность метода четкого (но не механического) противопоставления формы и содержания в структуре художественного целого.

Компоненты содержания художественного произведения и их анализ. Тематика как литературоведческая категория и методика ее анализа. Рассмотрение характеров литературных персонажей как основной вид деятельности при анализе тематики. Проблематика как литературоведческая категория и методика ее анализа. Значение проблематики в составе художественного содержания. Анализ проблематики произведения как возможность свободного диалога читателя с автором. Идеинный мир произведения: авторские оценки, авторский идеал, художественная идея, пафос и его разновидности. Методика анализа идейного мира. Соотношение темы, проблемы и идеи в произведении.

Тема 5. Методологические ориентиры постижения живописи и скульптуры.	Компоненты содержания художественного произведения и их анализ. Тематика как литературоведческая категория и методика ее анализа. Рассмотрение характеров литературных персонажей как основной вид деятельности при анализе тематики. Проблематика как литературоведческая категория и методика ее анализа. Значение проблематики в составе художественного содержания. Анализ проблематики произведения как возможность свободного диалога читателя с автором. Идейный мир произведения: авторские оценки, авторский идеал, художественная идея, пафос и его разновидности. Методика анализа идейного мира. Соотношение темы, проблемы и идеи в произведении.
Тема 6. Творчество М.А. Врубеля.	Главные темы и образы живописи и графики М.А. Врубеля. Женская тема. Демон. Самопознание. Автопортрет.
Тема 7. Творчество И.С. Глазунова.	Монументальные темы в живописи И.С. Глазунова. Ранний период. Портрет. Тема России. Мистерия XX века. Завещание.
Тема 8. Живопись В. ван Гога.	Рождение гения. Голландский и французский периоды. Синтез рисунка и цвета. Сюжеты. Мазок. Проект «Мастерской Юга». Творческий кризис.

Темы рефератов.

1. Произведение искусства как чудо света. Понятие шедевра в истории искусства в прошлом и настоящем.
2. Джорджо Вазари как художник и автор «Жизнеописаний». Значение трудов Вазари для становления искусствоведения как науки.
3. Основные идеи И.-И. Винкельмана. Значение «Истории искусства древности».
4. Художественная критика эпохи Просвещения. Подход к искусству Дени Дидро.
5. Идея стиля в трудах Вельфлина. Часть первая. Способы различения стиля по национальному признаку. Италия/Германия.
6. Идея стиля в трудах Г. Вельфлина. Часть вторая. Способы различения стиля по историческому типу. Ренессанс / Барокко.
7. Основы иконологии Эрвина Панофского. На примере гравюры Дюрера «Меланхолия».
8. Понятия абстракции и вчувствования в теории Воррингера. Влияние идей Воррингера на искусство XX века.
9. Духовно-исторический метод Макса Дворжака и его достоинства.
10. Искусствоведческие идеи Г. Зедльмайера в работе «Искусство и истина».
11. Н. Пунин и русский авангард. Искусствовед и историк искусства как открыватель нового.
12. Отец Павел Флоренский: концептуальная версия происхождения и развития искусства.

Основная литература

1. Введение в литературоведение. Основные понятия и термины: учеб. пособие для студ. высших учебных заведений / Под ред. Л.В. Чернец. М., 2012.
2. Введение в литературоведение. Основы теории литературы. 3-е издание. пер. и доп.. Учебник для академического бакалавриата. Мещеряков Крупчанов Л.М.М., 2018.
3. Введение в литературоведение: Учебник для вузов / Н.Л. Вершинина, Е.В. Волкова, А.А. Илюшин и др.; под общей ред. Л.М. Крупчанова. М.: Издание ОНИКС, 2009.
4. Муза Д.Е. О русской культуре и цивилизации: уроки XXI века. Пушкино: Изд. Воробьев А.В., 2024.

Дополнительная литература

- Борев Ю.В. Искусство интерпретации и оценки. Опыт прочтения «Медного всадника». М.: Советский писатель, 1981.
- Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты анализа: учеб. для студ. филол. спец. вузов. М., 2004.
- Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. М., 2008.
- Руденко М.В. Анализ художественного произведения. СПб.: Изд-во Сергея Ходова, 2015.