

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель УМС
факультета искусств

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Эстетика и теория искусства**

Направление подготовки/специальности (код, наименование):
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки/специализация:
«Оркестровые струнные инструменты»

Квалификация (степень) выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива.

Форма обучения: Очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

подготовка бакалавров, способных ставить и на современном уровне обсуждать ключевые проблемы эстетики и художественной практики.

Задачи:

- сформировать представления о предметной области эстетики и истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания;
- познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с основными подходами и методами, сложившимися в различных направлениях эстетической мысли;
- дать представление об основной эстетической проблематике и вовлечь студентов в ее обсуждение на основе анализа современных художественных практик и знакомства с оригинальными эстетическими текстами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части / части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль - «Оркестровые струнные инструменты».

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» изучается в 5 семестре для очной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «История», «Философия», «История искусств», «История зарубежной музыки». Изучение дисциплины тесно связано с успешным прохождением производственной исполнительской практики. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Эстетика и теория искусств», «История отечественной музыки», «История музыки второй половины XX - начала XXI века», ГИА (Подготовка к процедуре защиты и защита ВКР). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» профиля «Оркестровые струнные инструменты»:

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Коды компетенций	Содержание компетенций	Индикаторы компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Анализирует поставленную задачу через выделение ее базовых составляющих УК-1.2 Находит и критически оценивает информацию, необходимую для решения задачи УК-1.3 Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений УК-1.4. Предлагает различные варианты решения задачи, оценивая их последствия УК-1.5 Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических закономерностей, процессов, явлений и событий	Знать: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия; – принципы поиска методов изучения музыкального произведения; – терминологическую систему Уметь: – анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано - отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в практике аналитической и исполнительской интерпретации музыкального произведения, написанного в различных композиторских стилях. Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) в сочетании с основами специфических методов музыковедческого исследования.
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное	Знать: – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран; Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в

		отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в Знать: отечественные и зарубежные исторические и культурные традиции и нормы Уметь: осуществлять коммуникацию в иной культурной среде Владеть: кросс-культурными компетенциями для выстраивания деловых контактов контексте мировой истории и культурных традиций мира УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	современном обществе; —соотносить современное состояние культуры с ее историей; —излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; —находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; —проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; — сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; — работать с разноплановыми историческими источниками; — извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; — адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; — находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; — демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; Владеть: —развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; — нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; — речевым этикетом межкультурной коммуникации; — навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Эстетика и теория искусства» для очной формы обучения составляет 3 зе, 3 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч., СРС 38 акад.ч., формы контроля: экзамен в 5 семестре.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

			Ле кц ии	Пр акт ич еск ие	Се ми нар ы	ИЗ	МЗ	Ко нсу льт ац ии	КУ	СР	Ко нтр оль	
1	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.	5	2							2		Входной контроль письменный опрос.
2	Художественно-эстетический мир Античности.	5	2							4		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации).
3	Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	5	2							2		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации).
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	5	2							2		Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	5	2							2		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
6	Основы классической эстетики.	5	4							2		Письменный коллоквиум. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	5	2							4		Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
8	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	5	2		2					4		Письменное эссе. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	5	2							2		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
10	Искусство в универсуме культуры. Морфология искусства.	5	2							4		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
11	Основные понятия и принципы искусства. Общая теория искусства.	5	2							2		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
12	Художественное творчество.	5	2							2		Письменное эссе. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
13	Проблемы художественной коммуникации.	5	2							2		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.

14	Искусство в современном мире. Теоретические подходы и феноменология искусства XX-XXI века.	5	2		2					4		Круглый стол. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
15	Промежуточная аттестация.										36	Экзамен
16	Итого:		30		4					38	36	

4.2.2 Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах										Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра); Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Практические	Семинары	ИЗ	МЗ	Консультации	КУ	СР	Контроль		
1	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.	6	2								6		Входной контроль письменный опрос.
2	Художественно-эстетический мир Античности.	6									6		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации).
3	Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	6									6		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации).
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	6									6		Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	6									6		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
6	Основы классической эстетики.	6									6		Письменный коллоквиум. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	6									7		Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
8	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	6	2								6		Письменное эссе. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	6									6		Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.

10	Искусство в универсуме культуры. Морфология искусства.	6	2						8	Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
11	Основные понятия и принципы искусства. Общая теория искусства.	6							6	Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
12	Художественное творчество.	7							6	Письменное эссе. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
13	Проблемы художественной коммуникации.	7							6	Устный опрос. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
14	Искусство в современном мире. Теоретические подходы и феноменология искусства XX-XXI века.	7		2					8	Круглый стол. Проверка СРС (проведение текущей аттестации), тест.
15	Промежуточная аттестация.								9	Экзамен
16	Итого:		6	2					91	9

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Раздел I. Эстетика

Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.

Этимология слова «эстетика» и происхождение термина «эстетика». Формирование предмета эстетики в границах философского знания. Традиционное понимание предмета эстетики как науки о прекрасном. Эстетика как наука «о совершенстве чувственного познания» (А. Баумгартен), о «правилах чувственности вообще» (И. Кант), как философия изящного искусства (Г. Гегель), как философская теория красоты и искусства (В. Соловьев). Природа эстетического. Специфика эстетической чувственности. Субъективные и объективные факторы эстетического. Субъект эстетического переживания и объекты эстетического созерцания.

Проблема самоопределения эстетики в современной системе гуманитарного знания: поиск новой методологической парадигмы. Эстетика как наука о природе многообразия выразительных форм окружающего мира. Эстетика как учение об особом рода ценностях. Эстетика и философия, эстетика и нефилософские теории искусства. Эстетика и искусствознание. Эстетика и философия искусства. Эстетическое и художественное. Эстетика и религия: эстетический и религиозный опыт. Периодизация истории эстетической мысли. Имплитная и эксплицитная формы эстетического знания. Структура эстетического знания.

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Специфика античного типа культуры. Греция и Рим как два лика античности. Полис как ядро античной культуры, полисные ценности. Древнегреческая мифологическая картина мира. Космологизм. Космос как совершенное художественное произведение. Калокагатия как художественно-эстетический принцип. Аполлонизм и дионисийство в древнегреческой культуре. Искусство в жизни античного полиса. Технические и мусические искусства. Художественный канон. Рождение теоретической эстетики. Основные понятия античной эстетики: мера, гармония, катарсис, мимесис, прекрасное, трагическое, калокагатия. Становление эстетических категорий.

Периодизация истории античной эстетической мысли. Эстетика ранней классики (космологическая эстетика): пифагореизм. Эстетика средней классики (антропологическая эстетика): софисты, Сократ. Эстетика высокой классики (эйдологическая эстетика): Платон, Аристотель.

Эллинистическая эстетика. Основные направления и проблемы. Эстетическое учение Плотина. Неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством. Духовная природа красоты как эйдоса и ее отблеск в материальном. Иерархическая природа красоты как восхождения к единому. Символизм эстетики Плотина.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.

Средневековая христианская культура: специфика, хронологические границы, основные варианты развития и субкультуры. Эстетическая мысль в контексте средневековой христианской культуры.

Восточно-христианская (византийская) эстетика: специфика, основные проблемы. Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Основные категории. Эстетика света. Лестница красоты. Иконоборческие споры как споры о природе искусства и его возможностях. Теория образов. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Символизм. Каноничность. Своеобразие древнерусской эстетики.

Эстетика латинского средневековья. Эстетическое учение Августина Блаженного. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство творений. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Иерархия красоты. Эстетика света и эстетика пропорций. Эстетическая мысль зрелого средневековья. Основные проблемы. Бонавентура. Фома Аквинский. Искусство как познание Творца. Признаки прекрасного как совершенного. Строение мира искусств. Готика и схоластика: проблемы аналогии. Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальской культуры.

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.

Итальянское Возрождение как новый этап в развитии искусства и эстетической мысли. Секуляризация культуры. Основные принципы эстетического мироощущения и художественные идеалы культуры Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм возрожденческого мировоззрения. Пантеизм и неоплатонизм как основы возрожденческой эстетики. Художественный смысл пантеизма. Обращение к античности. Проблема прекрасного в эстетике Возрождения. Новое место искусства в обществе, искусство как наиболее совершенный способ познания мира. Художник как творец, искусство как профессия. Феномен эстетического трактата. Эстетические идеи Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, Эразма Роттердамского. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения. Экспрессивность искусства Северного Возрождения.

Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков. Картина мира новоевропейской культуры.

Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях. Философские основы эстетики Нового времени. Рационализм и сенсуализм. Полистилизм в эстетической мысли и художественной практике Нового времени. Нормативно-рационалистическое и иррационально-духовное направления в развитии эстетической мысли. Искусство в пространстве между воображением и рассудком. Идеи Д.Локка, Р.Декарта.

Эстетические принципы барокко. Теория аффектации. Антиномизм барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Стремление удивить зрителя – цель художника. Эстетика барокко в Италии (Д.Марини, М. Перегрини, Э. Тезауро). Остроумие как основа художественного метода барокко. Специфика барочного искусства. Разрушение границ между искусствами, становление новых видов искусства. Поэзия как говорящая живопись, а живопись – молчаливая поэзия. Творчество Д.Л.Бернини, П.П.Рубенса как воплощение эстетических принципов барокко. Особенности русского барокко.

Эстетические принципы классицизма. Рационализм как философская основа эстетики классицизма. Нормативизм. Р. Декарт, Н. Буало, Корнель как теоретики классицизма. Правило трех единств. Особенности интерпретации Аристотеля теоретиками классицизма. Классицистический театр. Проблема правды и правдоподобия. Иерархия жанров, высокое и низкое в искусстве. Доминирующие виды искусств.

Эстетическая мысль Просвещения. Гетерогенность эстетики эпохи Просвещения. Изменение общей направленности исследований от эстетико-гносеологической - к эстетико-этической. Основные проблемы: природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика». Эстетика английского Просвещения (Д.Юм, Э. Бёрк, Ф. Хатчесон, У.Хогарт). Эстетика французского Просвещения (Ш. Баттё, Вольтер, Д.Дидро, Ж. Руссо). Эстетические теории немецких просветителей (И. Винкельман, Г. Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гёте.

Тема 6. Основы классической эстетики

А. Баумгартен об эстетике как науке о совершенстве чувственного познания и совершенствовании вкуса. Самоопределение эстетики как философской дисциплины. Эстетика И. Канта: от метафизики красоты – к аналитике вкуса. Эстетическое суждение как свободная игра рассудка и воображения и способность мыслить частное, как заключенное в общем. Аналитика прекрасного и оснований эстетического суждения по качеству, количеству, отношению, модальности. Вкус как проявление эстетического отношения человека к миру. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Учение Канта об искусстве. И.Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного.

Эстетическое учение Г.Гегеля как философия изящного искусства. Искусство как форма саморазвития абсолютного духа. Исторические формы существования искусства: символическая, классическая, романтическая. Прекрасное как чувственное явление идеи. Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность. Романтизм как социокультурная эпоха. Философские основы эстетики романтизма. Система трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга и его философия искусства. Искусство как высший продукт духовной деятельности, выражающий мир и человека целостно, в единстве объективного и субъективного, воспроизводящий совершенство абсолюта в конкретных формах. Прекрасное как «бесконечное, выраженное в конечном». Основная проблематика эстетики романтизма. Искусство как посредник между двумя мирами и высшая ценность. Художественное творчество как высший тип человеческой деятельности. Художник как высший тип человека. Эстетика романтизма как эстетика человеческой свободы. Национальные школы романтической эстетики и их вклад в развитие эстетической мысли.

Тема 7. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Основные парадигмы эстетики: классическая, неклассическая, постнеклассическая (в процессе становления). Становление неклассической эстетики, ее базовые принципы. Кризис классического рационализма. Дискредитация классических представлений об искусстве. Разрушение устоявшейся системы эстетических категорий, вытеснение на периферию категории «прекрасное». Разочарование в возможностях «эстетики сверху» и формирование «эстетики снизу». Полиморфизм методов исследования эстетической сферы. Экспериментальная или психологическая эстетика, социологическая, искусствovedческая, культурологическая парадигмы исследования. Рационализм и интуитивизм в эстетике. Многовариантность развития эстетической мысли и полистилизм художественной практики. Калейдоскоп художественных стилей и направлений в европейской культуре второй половины XIX - XX века.

Эстетика Ф. Ницше: разрушение классической эстетики, оправдание мира и бытия как эстетического феномена. Взаимодействие

аполлоновского и дионисийского начал в культуре и искусстве. Позитивистские искания в эстетике. И. Тэн. Г.Фехнер. Д. Дьюи. Своеобразие русской религиозной эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский. Культурно-исторические реалии XX века. Эпоха «поворотов» (онтологический, лингвистический, визуальный, эстетический). Рационалистические (сциентистские) и интуитивистские подходы к анализу художественно-эстетической проблематики. Рецептивная эстетика. Эстетические проблемы экзистенциализма. Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер. Феноменологический анализ искусства. Р. Ингарден. Психоаналитическая эстетика. Особенности постмодернистской эстетики. Паракатегории нон-классики.

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.

Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как выразительное. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики.

Прекрасное как эстетическая категория. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое.

Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Исторические типы учений о красоте. Роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Возвышенное как эстетическая категория. Возвышенное и прекрасное: единство и различия. Экстремально-количественная основа возвышенного его противоположность обыденному. Единство и различие "душевного" и "духовного". Чувство возвышенного как момент перерастания душевного в духовное. Возвышенное, низменное, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

Трагическое как эстетическая категория. Трагическое в жизни и в искусстве. Экзистенциальное и эстетическое переживание трагического. Сущность трагического и его формы. Трагическое как продукт столкновения идеала и реальности. Трагедия и смерть. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Образ трагического героя. Категория трагического в истории европейского искусства.

Комическое как эстетическая категория, как особая модификация эстетического, как специфический способ интеллектуально-эмоционального постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия. Выражение в комическом противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическая ситуация и комический эффект. Комическое и смешное. Социокультурные истоки и функции эстетического феномена комического. Морфология комического. Модификации комического. Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства.

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность как проблема эстетики. Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и эстетические потребности. Эстетическая и художественная деятельность.

Эстетическая деятельность и игра. Эстетическая и производительная деятельности. Искусство как рафинированная форма эстетической деятельности.

Структура эстетического сознания. Эстетическое отношение, его эмоционально-оценочная природа. Эстетическое чувство как способность и специфическая эмоциональная реакция. Эстетическая потребность. Эстетический опыт. Эстетическая ситуация: прямой чувственный контакт субъекта с объектом и неутилитарная установка субъекта. Эстетический опыт. Эстетическая оценка и эстетическое суждение. Эстетический вкус, его природа и структура. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенной жизни человека и природы, действительного и должного.

Эстетическое развитие личности. Эстетическое воспитание как совокупность приемов и практик целенаправленного воздействия на человеческую личность.

Раздел II. Теория искусства

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Искусство как культурная универсалия. Проблема возникновения искусства: игровая, трудовая, религиозно-магическая, биологическая концепции. Искусство как полифункциональная система. «Искусство для искусства» и «искусство для общества». Искусство как познание. Искусство как форма самосознания личности и общества. Когнитивная, экспрессивная, катарсическая, компенсаторная, гедонистическая, суггестивная функции искусства.

Искусство как форма объективации культурной памяти. Народная культура (фольклор, ритуально-обрядовые стороны жизни, прикладное искусство и ремесла) как фактор сохранения и активизации культурной памяти. Искусство как способ репрезентации и конструирования этнокультурной и национальной идентичности. Искусство как выражение национальных мифов и архетипов. Ментальность и ее репрезентация в художественных произведениях.

Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью.

Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации. История вопроса и современное состояние проблемы.

Дифференциация искусств на пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые и сложные (основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили.

Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Аудио-визуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства. Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.

Тема 11. Основные понятия и принципы искусства. Общая теория искусства

Проблема определения искусства: основные подходы (эссенциалистский, функционалистский, институционалистский, дескриптивный). Историческая динамика содержания понятия искусства: технические и музыкальные искусства. Свободные и механические искусства. Миметические искусства. Изящное искусство (Новое время).

Искусство как предмет философии искусства, эстетики и искусствознания. Обоснование общей теории искусства – как назревающая потребность современного искусствознания. Разделы искусствознания: история искусства, теория искусства и художественная критика. Проблема членения теории искусства на теории частных видов искусства.

Значение теории литературы в формировании общей теории искусств (Потебня, Веселовский, Буслаев, Миллер, Афанасьев).

Поиски системных основ теории искусства: принцип связи явлений искусства и их закономерной соотносительности друг с другом. Специфическое устройство общей теории искусства: принцип синхронии (специфического устройства) и принцип диахронии (эволюционное).

Проблема границ и специфики предмета теории искусства. Основные вопросы общей теории искусства: анализ универсальных существенных особенностей художественного творчества и восприятия, а так же универсальные законы их развития.

Приоритетные проблемы: раскрытие природы искусства и его места в духовной жизни, роли в контексте культуры; обоснование принципов исследования искусства, научного статуса искусствознания и комплекс вопросов, обращенных к науке о художественном творчестве.

Тема 12. Художественное творчество.

Деятельность и творчество. Художественное творчество как специфический вид деятельности. Субъект, процесс и продукт художественного творчества. Художник как субъект художественного творчества и его креативная причина. Одаренность, талант, гениальность. Вдохновение. Фантазия и воображение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. Проблема «смерти автора». Художник и власть. Проблема свободы и ответственности художника. Стадии творческого процесса: формирование замысла, «вынашивание», инсайт, оформление. Конституирующая роль формы. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального, сознательного и бессознательного в художественном творчестве. Проблемы психологии художественного творчества. Мотивация художественного творчества, механизмы возбуждения и торможения в творческом акте. Роль творческой доминанты. Концепции З.Фрейда и К.-Г. Юнга. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Канон в художественном творчестве. Продукт художественного творчества. Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».

Тема 13. Искусство как форма художественно-эстетической коммуникации.

Особенности художественной и эстетической коммуникации. Многоканальность «доставки» произведения искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Понятия «произведение искусства» и «художественное произведение». Материально-знаковая сторона как средство эстетической коммуникации.

Интерпретация художественного произведения как проблема эстетики XX века. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания. Особенности восприятия произведений «своей» и «чужой» культуры, современных и отдаленных во времени. Проблема перевода.

Проблема понимания как условие бытия художественного произведения. Понятие герменевтического круга. Рецептивная эстетика о возможности реконструкции жизненного мира «другого». Герменевтический и структурно-семиотический подходы к восприятию искусства. «Смерть автора» как «рождение автора» в читателе. Сближение процессов художественного творчества и художественного восприятия. Диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин).

Семиотика искусства. Искусство как вторичная моделирующая система (Ю.М. Лотман). Произведение искусства как культурный текст: причины существования и специфика функционирования. Проблема знака и значения в искусстве.

Проблемы психологии художественного восприятия. Т. Липпс, Л. Выготский, Р. Арнхейм, Д.А. Леонтьев. Механизмы художественного восприятия. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс усиления аффектов. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки.

Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая запрограммированность восприятия.

Тема 14. Искусство в современном мире. Теоретические подходы и феноменология искусства XX-XXI века

Картина мира культуры XX века и становление новой художественной практики.

Искусство XX века: между оптимистически-утопическим футуризмом авангарда и ностальгически-пародийным пассажемизмом постмодернизма. Место искусства в современном мире и проблема определения современного искусства: актуальное искусство, contemporary art, арт-практики. Размежевание понятий: «модерн» - «постмодерн»; «классическое искусство» - «модернистское искусство»; «авангард» - «модернизм» - «постмодернизм». Соотношение позиций формального и культурно-исторического подходов. Иконологический подход (Э. Панофски, А. Варбург).

Концептуализация художественно-эстетических принципов авангарда. Авангард как совокупность новаторских, эпатажных движений в художественной культуре века, как реакция на глобальный культурно-цивилизационный перелом. Вызов времени и историческая миссия художественная авангарда начала века. Преодоление форм классического мимесиса в искусстве XX века. Полистилизм авангардного искусства. Основные направления и мастера авангарда: абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм. Проблемы искусства и творчества в эстетике авангарда.

Модернизм как трансформация и академизация художественных приемов и принципов искусства авангарда и его логическое завершение. Основные направления и мастера модернизма: поп-арт, оп-арт, минимализм, концептуализм.

Постмодернизм как игровое, ностальгически-ироническое переосмысление художественно-эстетических принципов предшествующих эпох. Смерть автора. Трансформация художественного произведения. Произведение-процесс. Стирание

граней между «высоким искусством» и кичем. «Новая сентиментальность», культ телесности, художественный фристайл, языковые игры. Поисково-экспериментальный характер художественной практики. Энвайронмент, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Изучение дисциплины предусматривает контактную работу (лекционные занятия, семинары) и самостоятельную деятельность студентов, результаты которой должны быть представлены в формате конспекта, проекта, практической разработки в виде презентации на этапах контроля (текущем) – на семинарах-конференциях, экзамене.

Занятия лекционного типа рекомендуется проводить в интерактивном формате, включать в методическое и дидактическое содержание использование презентаций, видео-материалов, разбор кейсов, мастер-классов, организация групповых бесед по теме занятия с предварительной индивидуальной подготовкой в рамках СР и других интерактивных форм педагогического взаимодействия.

Лекции читаются с использованием видеоматериалов, презентаций по темам. При проведении практических (семинарских) занятий используются интерактивные формы, в том числе: круглый стол, целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений и дискуссий, приобретение навыков научной аргументации, в выработке и отстаивании собственной позиции.

Самостоятельная работа студентов контролируется проверкой письменных работ, презентаций, присланных на образовательный портал института.

Занятия семинарского типа, с предварительной индивидуальной подготовкой студентов, рекомендуется проводить в формате конференций, круглого стола, профессиональной дискуссии.

Для обеспечения научно-теоретической основы интерактивных занятий рекомендуются:

- технологии и теоретические методы исследования и изучения предмета;
- системный анализ научного знания в области эстетики искусства;
- сравнительный анализ содержания понятийно-терминологического аппарата дисциплины в аспекте его использования в современных научных исследованиях;
- ретроспективно-хронологический обзор научно-теоретических и исторических материалов;
- презентация как комплексный метод изложения теории, методики, практики и авторского опыта студента с использованием компьютерных и мультимедийных технологий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущая и промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в соответствии со структурированным тематическим планом, а также фондом оценочных средств дисциплины, являющимся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

1. Входной контроль (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов очной и заочной форм обучения на первом занятии в виде комплексной диагностики уровня подготовленности студента к освоению дисциплины.
2. Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашнего задания, диагностике уровня освоения тем курса, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.
3. Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета и экзамена. Аттестация ориентирована на комплексную диагностику процесса формирования компетенций, предусмотренных программой дисциплины

6.1. Система оценивания

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения (например, эссе) осуществляется на 8 неделе семестра. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи письменных опросов, выполнения творческих заданий, в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Оценка по дисциплине «отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Оценка по дисциплине «хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
Оценка по дисциплине «удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
Оценка по дисциплине «неудовлетворительно»/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерные вопросы для входного контроля (д/о, з/о)

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное.
2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности.
3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского средневековья.
4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные эстетические принципы и художественные стили.

5. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы.
6. Немецкая классическая эстетика.
7. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма.

Вопросы для проведения текущего контроля:

Примерная тематика письменных эссе

Тема 12. Художественное творчество.

Данная письменная работа – эссе – имеет ярко выраженный поисковый характер, предполагает самостоятельный выбор студентом эпохи, направления, мастера. Цель данной письменной работы (эссе): на основе знакомства с размышлениями творцов (художников, поэтов, режиссеров, музыкантов и др.) и анализа художественных текстов выстроить собственное понимание специфики художественного творчества.

Примеры формулировок темы:

1. Феномен художественного творчества в поэзии А.С. Пушкина (варианты: А.Ахматовой, В.Брюсова, Б.Пастернака, М.Цветаевой, др.)
2. Размышления о художественном творчестве в разных культурных контекстах (христианская религиозная культура, даосизм, буддизм и др.)
3. Своеобразие творческого процесса В. Кандинского (варианты: К.Малевича, Леонардо, Микеланджело, др.)

Требования к промежуточной аттестации

Экзамен представляет собой один из основных видов контроля успеваемости студента, выявления степени сформированности соответствующих компетенций, знаний, умений, навыков, личностных качеств, обеспечивающих успешную профессиональную самореализацию.

Экзамен проводится в форме ответов на вопросы (перечень прилагается).

Максимальное достижение целей экзамена возможно при осуществлении системной самостоятельной (в индивидуальной или мелкогрупповой формах) работы студентов, результатом которой становятся авторские разработки (конспекты, проекты и др.), защищаемые в виде презентации (устной, с применением электронных ресурсов, аудиовизуальных мультимедийных технологий) с последующим обсуждением в группе, ответами на возникающие вопросы.

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. Эстетика и искусствоведение. Эстетическое и художественное.
2. Художественно-эстетический мир античности. Основные эстетические принципы и категории.
3. Искусство в жизни греческого полиса. Социальный статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания. Теория искусства в античной эстетической мысли.
4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные концепции.
5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и проблематика.
6. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли. Место искусства в обществе, в познании мира.
7. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики классицизма.
8. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Теоретики барокко.
9. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления. Природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика».
10. Становление теории искусства (И. Винкельман, Г. Лессинг, И. Зольцер, Ш. Батте).
11. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе немецкой классической философии.
12. Эстетические идеи и художественная практика эпохи романтизма.
13. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся системы эстетических категорий.
14. Постмодернистская эстетика и художественная практика. Паракатегории неклассики.
15. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века.
16. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал.
17. Прекрасное как эстетическая категория.
18. Возвышенное как эстетическая категория.
19. Трагическое как эстетическая категория.
20. Комическое как эстетическая категория.
21. Проблема определения искусства: основные подходы и теоретические основания. Принципы искусства.
22. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.
23. Специфика художественного творчества. Проблемы психологии художественного творчества.
24. Происхождение искусства и художественной деятельности.
25. Искусство в универсуме культуры. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
26. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве.
27. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.
28. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология художественного восприятия. Диалогичность художественного восприятия (М. Бахтин).
29. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и его особенности.
30. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм.

Тесты (текущий контроль)

1. Концепция эстетики как науки о совершенстве чувственного познания принадлежит:

- а) Ж. Руссо;
- б) А. Камю;
- в) А. Баумгартену;
- г) Р. Ингардену.

2. Специфика эстетического отношения человека к миру связана с:

- а) практическим интересом;
- б) незаинтересованным удовольствием;
- г) способностью отличать добро от зла.

3. Предметом эстетической рефлексии является:

- а) мир выразительных форм;
- б) мир культуры;
- в) сфера морали: взаимоотношения добра и зла;
- г) взаимоотношения между богом и людьми.

4. Центральным эстетическим понятием является:

- а) «нравственное»;
- б) «прекрасное»;
- в) «возвышенное»;
- г) «выразительное».

5. Античная эстетическая мысль развивалась в имплицитной форме в рамках:

- а) теологии;
- б) философии;
- в) художественной практики;
- г) физики.

6. Средневековая эстетическая мысль развивалась главным образом в рамках:

- а) теологии;
- б) философии;
- в) теогонии;
- г) математики.

7. Вытеснение на периферию анализа базовой эстетической категории «прекрасное» характерно для:

- а) эстетики Ренессанса;
- б) неклассической эстетики XIX- XX в;
- в) античной эстетики;
- г) эстетики западноевропейского Средневековья.

8. Проблемы гуманизма и творческой свободы личности являются доминантными в период:

- а) Античности;
- б) Средневековья;
- в) Возрождения;
- г) Классицизма;
- д) Просвещения.

9. Начало разработки категории «эстетический вкус» принадлежит традиции:

- а) Античности;
- б) Средневековья;
- в) Просвещения;
- г) Романтизма;
- д) Модернизма.

10. Требование соблюдения эстетического «правила триединства», характерная для эпохи Классицизма подразумевает совокупность:

- а) истины, добра и красоты;
- б) свободы, равенства и братства;
- в) места, времени, и действия.

14. Современный эстетический анализ связан с необходимостью включения следующих аспектов:

- а) понимание, знак, текст;
- б) массовая культура, сексуальность, индивидуализм;
- в) добро, зло, толерантность.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бычков В.В. Эстетика [Текст]: учебник. – М.: Фонд «Мир»: Академический проект», 2011. – 651 с. 2. Бычков В.В., Маньковская

Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Учебное пособие. - Москва: Всероссийский государственный уни-верситет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - Базовая коллек-ция ЭБС «БиблиоРоссика». 3. Гильберт К., Кун Г. История эстетики. - СПб.: Алетейя, 2000. - 652 с. 4. Кривцун О.А. Эстетика [Электронный ресурс]: Учебник – М.:Изд-во Юрайт, 2020. – 549 с. (Бакалавр. Академический курс). (Электронная библиотека ЮРАЙТ) 5. Кривцун О.А. Психология искусства. – М.: Юрайт, 2015. (Электронная библиотека ЮРАЙТ).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; Немецкий культурный центр им. Гете ; [предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко]. — М.: МЕДИУМ, 1996. — 240 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://art.photo-element.ru/analysis/benjamin/benjamin.html> — Дата доступа : 11.11.2014 г.
2. Боров Ю. Эстетика. Т.1-2. - М.: Высш. шк., 2002. — 511с.
3. Гомбрих, Э. История искусства: [Пер. с англ.] / Э. Гомбрих. — М.: АСТ: Трилистник, 1998. — 688 с.: ил. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php — Дата доступа : 11.11.2021 г.
4. Каган, М.С. Морфология искусств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.twirpx.com/file/254738>. — Дата доступа : 16.11.2021 г.
5. Лотман, Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб. : Искус-ство-СПБ, 1998. - 704с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_06.php. — Дата доступа : 16.11.2021 г.
6. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т.1-2. Любое издание.
7. Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.1-4. — М.: Мысль, 2000—2001.
8. Шибаева М.М. Русская эстетика: опыт исканий и обретений: Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 2012.
9. Энциклопедия искусства XX века / [Авт.-сост. О.Б.Краснова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 349 с.
10. Эстетика и теория искусства XX века: (учебник) - М.: Прогресс-Традиция, 2005.
11. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. – 689с. (ACADEM-IA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика».

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Министерство образования и науки Российской Федерации: <http://минобрнауки.рф/>
2. Министерство культуры РФ <http://www.mkrf.ru/>
3. Департамент культуры г. Москвы <http://kultura.mos.ru/>
4. Портал ФГОС ВО <http://fgosvo.ru/>
5. Реестр профессиональных стандартов: <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiyinformatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/reestr-professionalnykhstandartov/>
6. Национальное агентство развития квалификаций <http://nark.ru/>
7. Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: <http://window.edu.ru/>
9. Культура РФ <https://www.culture.ru/>
10. Консультант плюс <http://www.consultant.ru/>
11. ЭОС МГИК <http://lib.mgik.org/elektronnye-resursy/>
12. Электронная библиотека МГИК <http://elib.mgik.org/ExtSearch.asp/>
13. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
14. Каталог ресурсов «Открытое образование» <https://openedu.ru/course/>
15. Портал культурного наследия России КУЛЬТУРА.РФ <https://www.culture.ru/>
16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов <http://school-collection.edu.ru/>
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литерату-ры по изучаемой теме, написание эссе и др.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования профессиональных педагогов-музыкантов, организаторов музыкального досуга и просвещения, административных работников учреждений музыкального образования. Самостоятельная работа – это метод обучения и самообразования, предпосылка

дидактической связи различных методов между собой.

Организация самостоятельной работы студента по приобретению специализированных знаний, навыков и умений является важнейшим направлением деятельности бакалавра. Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих выпускников профиля «Музыкальная педагогика».

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на лекционных и семинарских практических занятиях знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний, закрепление и совершенствование умений и навыков, развитие способностей, профессиональных качеств, расширение кругозора и интересов.

СРС основана на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как:

подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка к практическому занятию, подготовка к профессиональной дискуссии, презентации на конференции, коллективной проектной деятельности, рубежной и промежуточной аттестации, разработка индивидуальных проектов, конспектов, методических и практических материалов.

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы поиск и анализ информации по изучаемой теме в сети Интернет на тематических порталах, конференциях, тематических группах, сайтах профессиональных ассоциаций музыкантов. При выполнении заданий для самостоятельной работы по возможности следует использовать наглядное представление материала в виде презентаций. Активность студента проявляется в постановке целей самостоятельной работы, её планирования, определения способов, самомотивации и самоконтроле, оценке результатов. Самостоятельная работа студента требует интенсивного мышления, решения различных познавательных задач, ведение записей, осмысливания и запоминания учебной и другой информации. Самостоятельная работа студента – важный фактор теоретической и практической подготовки студента к предстоящей профессиональной деятельности, формирования необходимых специализированных знаний, умений и навыков, а также нравственно-психологических качеств.

Целенаправленность СРС связана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Повышение интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента к разрешению конкретных исполнительских и музыкально-педагогических задач.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в необходимости формирования у студента критической самооценки и самоанализа своего самостоятельного труда.

Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения студентом учебного материала, профессиональной компетенции;
- следить за ростом его интеллектуального багажа;
- оценивать уровень заинтересованности студента к учебной дисциплине, его психологическую мотивацию;
- понять особенности творческого потенциала и индивидуальность студента с целью дальнейшего их использования в музыкально-образовательном процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается учебный материал, но и легче воспитывается сфера профессиональной углублённости студента.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

- Word, Excel, Power Point;
- Adobe Photoshop;
- Adobe Premiere;
- Power DVD;
- Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением.

Для самостоятельной работы студентов могут быть использованы аудитории учебного корпуса №1, №2, читальный зал.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

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 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 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 EmBraille ViewPlus;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: К.и.н., доцент, доцент кафедры культурологии Гаврилина Л.М.

Программа одобрена на заседании кафедры музыкального образования от 15 сентября 2021 г., протокол №2.