

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики

«Утверждено»
Декан факультета
музыкального искусства
Зорилова Л.С.
«18» мая 2015 г.

«Утверждено»
Зав.
кафедрой
Малыгина И.В..
«10» мая 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»**

Направление **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,**
Профиль: Фортепиано
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная

Москва 2015

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов современного системного представления об основных проблемах современной эстетики, основанное на результатах обобщения мирового эстетического опыта. Освоение курса связано с формированием у студента профессиональной логики научного мышления, теоретической зрелости специалиста, непосредственно ориентированного на творческую, исследовательскую и преподавательскую работу в области музыкальной культуры.

Задачи курса связаны с необходимостью дать студентам знания о важнейших разделах современной эстетики и теории искусства; об онтологических основаниях эстетического знания; о ее антропологических, культурологических, семиотических и аксиологических аспектах; об эстетическом и художественном развитии человечества в контексте истории культуры; о современной эстетической гносеологической практике и новейших методах исследования; о морфологии искусства, а также о современных тенденциях его развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Место курса в профессиональной подготовке студента определяется уровнем фундаментальности преподаваемого материала, смысл которой выявляется в том, что данная программа дает концептуальное построение предмета эстетики и теории искусства, исходя из его четкого и научно обоснованного определения. Освоение курса связано с формированием у студента профессиональной логики научного мышления и теоретической зрелости профессионала, ориентированного на работу в области музыкальной культуры.

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» находится в базовой части цикла Б.3. «Теория и история музыкального искусства», является базовой общепрофессиональной дисциплиной теоретико-культурного модуля и адресована студентам музыкальных направлений и профилей, ориентированных на получение квалификации (степени) – бакалавр.

Программа курса органично связана с содержанием таких дисциплин гуманитарно-социально-экономического цикла, как «История России», «Всеобщая история», общепрофессиональных дисциплин теоретико-культурного модуля – «Теория музыки», «История музыки» и культурно-исторического модуля – «История культуры», «История искусств», «История религий», «История литературы».

Эстетика призвана способствовать формированию целостного взгляда на проблемы аксиологии культуры через анализ особенностей ее эстетического пространства и изучение онтологических и гносеологических оснований предмета эстетики; исторических представлений о различных критериях оценки эстетической реальности искусства и культуры в целом, которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда прикладных и специальных дисциплин музыкального образования.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения «Эстетики и теории искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

ОК–2

Ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства);

- умеет анализировать и интерпретировать информацию, полученную в специальной литературе в области искусства, образования и науки.

- перечисляет издания и авторов специальной литературы в сфере музыкального искусства, смежных видов искусства, образования и науки;

- анализирует информацию, полученную в специальной литературе в области искусства, образования и науки;

- классифицирует информацию по определенным категориям;

- формулирует основную идею издания, распознает главные и вспомогательные мысли;

- использует на практике специальную литературу в области искусства, образования и науки;

Продвинутый уровень

- осуществляет самостоятельный поиск и интерпретацию необходимой информации для решения конкретных задач.

Высокий уровень

- имеет банк данных по всем дисциплинам, связанным с общекультурной и профессиональной деятельностью.

(ОК-2) - способностью и готовностью ориентироваться в специальной литературе, как в сфере

музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)

(ОК – 3) - способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода

(ОК–5) - анализировать явления и произведения литературы и искусства - у м е е т анализировать явления и произведения литературы и искусства • п р о я в л я е т интерес к разным видам искусства: увлеченность художественным творчеством;

- выражает эмоционально-нравственный отклик на художественное произведение как «субъективный образ объективного мира»;

- толкует художественно-образные особенности социального функционирования произведений литературы и искусства;

- перечисляет средства выразительности различных видов искусства;

- самостоятельно пользуется приобретенными знаниями и умениями при анализе произведений искусства;

- описывает ход размышлений в процессе анализа конкретного произведения искусства;
- понятно, грамотно, аргументировано излагает свои мысли при анализе конкретного произведения любого вида искусства;
- распознает в произведении искусства авторский замысел и основные пути его интерпретации;
- сравнивает разные произведения одного и разных видов искусства, устанавливает их взаимосвязи и описывает в общих чертах различия;
- демонстрирует умение самостоятельно пользоваться художественными источниками, литературой и дополнительными материалами по теме анализа;
- распознает художественные шедевры и отличает их от модных подделок.

Продвинутый уровень

- высказывает суждения и собственное отношение к конкретному произведению искусства;
- определяет ценность конкретного произведения искусства для развития современного человека и общества;

Высокий уровень

- выявляет и объясняет причины «долголетия» отдельных произведений искусства;
- оценивает жизненное и творческое кредо творцов искусства;

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых терминов теории и истории искусства;

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и художественных явлений и развитие художественной культуры в целом;

– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая мысль, искусство, религия, искусствознание и т.п.)

Уметь:

– анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в эстетическом аспекте;

– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения или в контексте искусства.

Владеть:

– понятийным аппаратом дисциплины;

– техниками анализа художественных текстов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план для студентов очной формы обучения.

Программа рассчитана один семестр. Регулярность занятий – 2 часа в неделю,

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	32	72	VI
Семинарские	4		VI
СРС	36		VI
Виды контроля:	Зачёт		VI

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционно-практические	2+6	72	VI, VII
СРС	34+30		VI, VII
Виды контроля:	Зачёт		VII

Примерный учебный план:

№	Раздел дисциплины	Сем.	Нед.	Виды учебной работы, включающая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в т.ч. в интерактивной форме				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	Сем	Ср	РК	
				32	4	36	2 Зач. 2	
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ								
1.	Становление эстетики как области научного знания. Предмет, объект и методы эстетики.	VI	1	2		2	2	Ведение конспектов лекций
2.	Основные эстетические категории	VI	2	2		2	2	Ведение конспектов лекций
Раздел 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ								

3	Эстетика Античности	VI	3	2		2	2	В е д е н и е конспектов лекций
4	Э с т е т и к а западноевропейского Средневековья	VI	4	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
5	Особенности эстетики Византии и Древней Руси	VI	5	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
6	Эстетика Возрождения	VI	6	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
7	Эстетика барокко	VI	7	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
8	Эстетика классицизма	VI	8	2		2	2	Р у б е ж н ы й контроль
9	Э с т е т и ч е с к и е п р и н ц и п ы Просвещения	VI	9	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
10	Немецкая классическая эстетика	VI	10	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
11	Э с т е т и к а э п о х и романтизма	VI	11	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
12	Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX- XX века	VI	12	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
13	Постмодернизм в «зеркале» философской теории	VI	13	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
Раздел 3. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА								
14	И с к у с с т в о к а к эстетический феномен и связь искусства с другими формами общественного сознания.	VI	14	2		2		В е д е н и е конспектов лекций

15	Морфология искусства	VI	15	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
16	Предмет, задачи и методы общей теории искусства.	VI	16	2		2		В е д е н и е конспектов лекций
17	Семинар 1.	VI	17		2	2		В е д е н и е конспектов лекций
18	Семинар 2.	VI	18		2	2		В е д е н и е конспектов лекций
	Итого за семестр			32	4	36	2	Зачет- опрос по темам курса

Тематический план для студентов заочной формы обучения.

Программа рассчитана на два семестра. Форма итогового контроля – письменная работа, зачет.

№	Раздел дисциплины	Сем.	Нед.	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в т.ч. в интерактивной форме				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Ф о р м а промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л 2+6	сем	РСР 34+30	зачет	
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ								
1.	Становление эстетики как области научного знания. Предмет, объект и методы эстетики.	6		1		17		В е д е н и е конспектов лекций
2.	О с н о в н ы е э с т е т и ч е с к и е категории	6		1		17		В е д е н и е конспектов лекций
Раздел 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ								

3	Эстетика Античности	7		Всего 6 часов	2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
4	Э с т е т и к а з а п а д н о е в р о п е й с к о г о С р е д н е в е к о в ь я	7			2 2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
5	Особенности эстетики Византии и Древней Руси	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
6	Эстетика Возрождения	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
7	Эстетика барокко	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
8	Эстетика классицизма	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
9	Э с т е т и ч е с к и е п р и н ц и п ы П р о с в е щ е н и я	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
10	Немецкая классическая эстетика	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
11	Эстетика эпохи романтизма	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
12	Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX- XX века	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
13	Постмодернизм в « з е р к а л е » философской теории	7			2		В е д е н и е к о н с п е к т о в л е к ц и й	
Раздел 3. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА								

14	Искусство как эстетический феномен и связь искусства с другими формами общественного сознания.	7			2		Письменная работа
15	Морфология искусства	7			2		Ведение конспектов лекций
16	Предмет, задачи и методы общей теории искусства.	7			2		Ведение конспектов лекций
	Итого за семестр					2	Зачет- опрос по курсу

Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ I. Основные аспекты теории эстетики

ТЕМА 1. Становление эстетики как области научного знания.

Предмет, объект и методы эстетики.

Объект, предмет и методы эстетики. Происхождение термина «эстетика»: начало традиции сведения чувственного восприятия к характеристике двух явлений – прекрасного и искусства (*А.Баумгартен*). Специфика эстетической чувственности. Субъективные и объективные факторы, влияющие на формирование и развитие эстетической чувственности. Объекты эстетического. Научный и социальный статус эстетики как теории. Эстетическая онтология (сущностные характеристики бытия), эстетическая гносеология (особый способ познания-освоения) и эстетические аспекты аксиологии (философской теории ценностей). Эволюция взглядов на сущность эстетического. Эстетика как специфическая философская наука о чувственном восприятии и чувственно-предметном бытии, которое осмыслено и выразительно (*А.Ф.Лосев*). Задачи эстетики как специфической области научного знания. Проблема преодоления узкого понимания предмета эстетики как науки о прекрасном и тавтологического понимания эстетического. Необходимость корректной (онтологической) дефиниции. Методологическое основание эстетического исследования. Соотношение исторического и логического подходов. Проблема источников эстетического знания. Эстетика в современной системе гуманитарного знания: поиск новой методологической парадигмы. Факторы, влияющие на развитие эстетической теории. Структура предмета.

ТЕМА 2. Основные эстетические категории.

Динамика развития эстетических категорий. Специфика доклассических эстетических категорий. Имплицитная эстетика и эксплицитная эстетика.

Основные классические категории. Эстетическое как предельно широкое из возможных эстетических понятий. Сущность эстетического как совершенного в своем роде. Эстетическое как чувственно воспринимаемое (*А.Баумгартен*). Отражение в эстетических категориях отношений и связей объективного мира и мира эстетического субъекта. Эстетическое и утилитарное (*И.Кант*). Эстетическое как выразительная форма действительности и искусства (*Б.Кроче, А.Ф.Лосев*). Эстетическое и художественное. Эстетическая ценность.

Прекрасное. Генезис развития категории от Античности до современности: альтернативные и взаимодополнительные концепции прекрасного. Прекрасное как гармонически совершенное. Объективные основы прекрасного. Субъективный аспект прекрасного. Прекрасное и эстетический идеал. Взаимосвязь прекрасного с практической деятельностью, религией, моралью и политикой. Прекрасное и безобразное. Проблема эстетизации безобразного в современной художественной практике.

Возвышенное как выражение субъективной дисгармонии. Возвышенное как духовная ценность. Возвышенное и героическое. Взаимосвязь прекрасного, возвышенного и героического. Возвышенное в современной действительности и искусстве. Возвышенное и низменное. Возвышенное как философско-эстетическая категория у *Э.Берка* и *И.Канта*.

Трагическое как совершенное выражение противоречия между необходимостью и невозможностью ее осуществления. Предпосылки трагического конфликта в общественном сознании и основные трагические коллизии: субъективный и социальный континуум. Особенности трагедии как жанра искусства. Значение трагедии в катарсическом переживании. Трагедия и драма. Ужасное и абсурдное в искусстве XX века. Переосмысление классической трагедии современным театром.

Комическое как совершенное выражение противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическое как различные типы противоречий прекрасного – безобразному, возвышенного – ничтожному, рассудительного – нелепому, амбиции – внутренней пустоте. Сущность комического эффекта и условия возникновения комической ситуации. Комическое как жанр искусства. Формы комического (юмор, сатира, шарж, гротеск, ирония, сарказм, пародия, буффонада). Трагикомическое. *А.Бергсон* и *М.Бахтин* о комизме и комическом. Катарсис смеха. Смех как разрушитель стереотипов.

Расширение категориального аппарата эстетики как закономерность эволюции эстетической теории. Основные категории постклассической эстетики.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

ТЕМА 3. Эстетика Античности.

Хронологические рамки античного периода. Особенности развития античной культуры. Представление о чувственно-материальном космосе как структурообразующем порядке бытия. Мифология как форма общественного сознания, ее значение в формировании и развитии эстетических представлений. Боги как

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ

Примерный перечень тем для письменных работ

1. Эстетическое как ценность.
2. Эстетика и действительность.
3. Эстетика в системе культуры.
4. Специфика художественного творчества.
5. Эстетика и наука.
6. Эстетика и политика.
7. Эстетика и религия.
8. Эстетика и семиотика.
9. Проблема эстетического интереса в истории культуры.
10. Проблема художественного стиля в эстетике.
11. Эстетика постмодернизма.
12. Эстетическая выразительность представителей различных субкультурных групп (по выбору).
13. Эстетические принципы современного искусства (вид – по выбору).
14. Художественное восприятие и понимание.
15. Типология эстетических категорий.
16. Происхождение и развитие дизайна.
17. Искусство как эстетический феномен.
18. Игра как эстетический феномен.
19. Эстетикам в системе современного гуманитарного знания.

Письменные работы (оцениваются в 20 баллов каждая) пишутся дома по темам, самостоятельно выбранные студентом. Тема и источник выбираются заранее, обсуждаются с преподавателем на консультациях. На рубежном контроле производится общий разбор и обсуждение письменных работ студентов.

Для получения максимального балла необходимо подробно раскрыть тему, показать владение методами и техниками анализа литературного текста, продемонстрировать знание исследовательской литературы по данной проблематике. Студентам необходимо:

- 1) самостоятельно выбрать источник для анализа.

Источником для написания работы может быть любой художественный текст или небольшая подборка художественных текстов (произведений словесного, изобразительного, музыкального, театрального, кино- и телеискусства и т.п.), а также философско-эстетические трактаты и искусствоведческие исследования.

- 2) Сформулировать исследовательскую проблему, связанную с тематикой курса, и название работы.

Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного источника рассматривается как один из навыков, который должны приобрести студенты при освоении этой дисциплины.

- 3) Проанализировать поставленную (эстетическую) проблему на основе

В МГИК введена академическая система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а выполнение самостоятельных работ, контрольных работ, решение творческих задач, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с художественными текстами, анализа полученных результатов.

Критерии оценивания компетенций следующие: проверка уровня сформированности знаний и составляющих компетенций по теме:

- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, оценивается в 5 балла;
- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, допускающий незначительные ошибки оценивается в 4 балла;
- неполный ответ с рядом ошибок – 3 балла;
- неполученный ответ – 0 баллов;

Формы контроля и критерии оценки знаний

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы предполагает следующие оценки знания:

Итоговая форма контроля знаний – зачет.

Учебным планом специальности предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии; форма промежуточных аттестаций – письменный тест; итоговый *зачет*, который проводится в VI семестре.

Для получения оценки «зачтено» студент должен продемонстрировать знание центральных проблем эстетики и теории искусства (проблемного поля, их предмета, объекта и методов исследования). Студент должен иметь представление о сущности основных эстетических категорий. Кроме того, студент должен владеть общими методами эстетического анализа и свободно ориентироваться в особенностях эстетических теорий и знать важнейшие персоналии науки. Студент должен продемонстрировать знание ключевых аспектов науки.

Оценка «*незачет*» - если ответ не соответствует вышеперечисленным критериям.

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента (только для студентов дневного отделения)

Посещение лекций и семинаров	2 балла
Работа на семинаре	5-10 баллов
Рубежный контроль	1-10 баллов

Самостоятельное изучение, конспектирование и анализ трех книг из списка дополнительной литературы или письменная работа	15 баллов
Премияльные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений по теме семинарского занятия)	3 балла
Итого в течение семестра	40-70 баллов

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично»	30 баллов
«Хорошо»	20 баллов
«Удовлетворительно»	15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)

Максимальное количество баллов в течение семестра	70
Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете)	30
Максимальное итоговое количество баллов	100

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

100-85 баллов	«отлично»
84-70 баллов	«хорошо»
69-55 баллов	«удовлетворительно»
Менее 55 баллов	«неудовлетворительно»

Система текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов

Форма контроля	Семестр	Сроки	Количество Баллов

Работа на семинарских занятиях	II - III	Сентябрь-июнь	1 / 1 занятие
Рубежный контроль	II, III	Октябрь, май	0-10
Письменная работа (эссе)	II - III	Сентябрь-июнь	0-5
Экзамен	III	июнь	30

*Для студентов, не набравших в течение семестра 40 баллов (с учетом баллов, набранных за посещения занятий), проводится устное собеседование по всем темам соответствующего раздела программы курса. В качестве альтернативы студенту может быть предложена подготовка реферата и конспектов источников по темам курса.

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Эстетика и теория искусства» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- умение использовать категориально-понятийный аппарат эстетики и теории искусства;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- оформление конспектов в соответствии с требованиями.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- умение использовать категориально-понятийный аппарат эстетики и теории искусства
- наличие конспекта источников по изучаемой теме.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

- умение достаточно полно раскрыть тему.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся будет обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее 2 наименований зарубежных журналов, отражающих проблематику современных исследований в области эстетики и теории искусства.

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

Золкин, А. Л. Эстетика [Мультимедиа] : учебник / А. Л. Золкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - (Cogito ergo sum). – ISBN 978-5-238-01342-8.

Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.

Кривцун, Олег Александрович. ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович ; Кривцун О.А. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.

Шibaева, М. М. Русская эстетика: опыт исканий и обретений [Текст] : учеб. пособие / М. М. Шibaева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 138 с. - Прил.: с. 112-138. - Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-94778-291-2 : 110-.

Яковлев, Е. Г. Эстетика : учеб. пособие / Е. Г. Яковлев. - М. : КНОРУС, 2011. - 445 с. - Библиогр.: с. 435-445. - ISBN 978-5-406-00493

Дополнительная литература

Борев, Ю. Б. Эстетика [Текст] : [учеб. пособие] / Ю. Б. Борев. - М. : АСТ : Астрель : Русь-Олимп, 2005. - 829, [1] с. - ISBN 5-17-027377-0. – ISBN 5-9648-0003-3. - ISBN 5-17-027377-0 : 289-; 200-; 264-.

Петров, В. М. Количественные методы в искусствознании : учеб. пособие для высш. шк. / В. М. Петров ; Гос. ун-т искусствознания. - М. : Акад. проект: Фонд "Мир", 2004. - 428, [1] с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с.419-424. - ISBN 5-8291-0319-2. - ISBN 5-902357-22-5 : 165-.

Эстетика и теория искусства XX века : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 516, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-238-5 : 350-.

7.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся будут обеспечены доступом к сети Интернет. В электронной библиотечной системе МГИК (<http://lib.mgik.org/>) представлены электронные библиотеки: «BiblioRossica», издательства «Юрайт», издательства «Лань», доступ к которым обеспечивается всем студентам.

Электронные ресурсы:

1. *Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века - антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм: Антология: Пер. с англ. / Урал. гос. ун-т ; Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. Б. Дземидок. — Екатеринбург; Бишкек : Деловая книга : Одиссей, 1997. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://aesthetics.philosophy.spbu.ru/userfiles/files/american_philosophy_of_art.pdf Дата доступа : 05.11.2015 г.*
2. *Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; Пер. с греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой ; Вступ. ст., коммент. С. Ю Трохачева. - СПб.: Азбука, 2000. - 348 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/aristotel1_1.txt. — Дата доступа : 16.11.2014 г.*
3. *Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. - Пер. с англ. М. : Прометей, 1994. - 352 с. - Перевод Г.Е. Крейдлина. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/07.php — Дата доступа : 11.11.2014 г.*
4. *Бахтин, М.М. Эпос и роман / М. Бахтин ; Составление, примеч. С.Г. Бочарова ; Авт. вступ. ст. В.В. Кожин. - СПб. : Азбука, 2000. - 304 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа :<http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html>. — Дата доступа : 16.11.2014 г.*
5. *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.*
6. *Бергсон, А. Смех - [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://krotov.info/library/02_b/er/gson_smech.htm. — Дата доступа : 16.11.2014 г*
7. *Берроуз, У.С. Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php — Дата доступа : 11.11.2014 г.*
8. *Боннар, А. Греческая цивилизация : В 2 т. : Пер. с нем. Т. 1 : Кн. 1 : От Иллиады до Парфенона. Кн. 2. От Антигоны до Сократа. - Ростов н/Д : Феникс, 1994. - 448 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/tragediya-eshil.htm>.— Дата доступа : 16.11.2014 г.*

9. *Борев, Ю.Б.* Художественное произведение как форма бытия искусства / Ю. Борев. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.poezia.ru/master.php?sid=11> — Дата доступа : 11.11.2014 г.
10. *Брехт, Б.* Теория эпического театра. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_2_1.txt. — Дата доступа : 16.11.2014 г.
11. *Высказывания о комическом* — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://aphorism-list.com/tema.php?page=smeh3&tktema=smeh2>. — Дата доступа : 16.11.2014 г.
12. *Галеев, Б.* Телевидение и его место в системе искусств. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://prometheus.kai.ru/in2_r.htm. — Дата доступа : 16.11.2014 г.
13. *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 : 11.11.2011 г.
14. *Дземидок, Б.* О комическом. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.twirpx.com/file/482687/?rand=1924448> — Дата доступа : 11.11.2011 г.
15. *Ингарден, Р.* Исследования по эстетике / Р. Ингарден. — Перевод с польского А. Ермилова и Б. Федорова. М. : Издательство Иностранной литературы, 1962. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://bibliostreet.ru/i/fhuq/ingarden_r_issledovaniya_po_ehstetike.html — Дата доступа : 11.11.2011 г.
16. *История красоты* / под ред. У. Эко ; [пер. с итал. А. А. Сабашниковой]. — М. : Слово, 2005. — 440 с. : ил. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm — Дата доступа : 11.11.2011 г.
17. *Каган, М.С.* Морфология искусств. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.twirpx.com/file/254738>. — Дата доступа : 16.11.2011 г.
18. *Камю, А.* Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из «Записных книжек» : Сб. : Пер. с фр. / А. Камю ; Сост. т., вступ. ст. Е.Д. Гальцевой ; Примеч. С.Н. Зенкина, Е.Д. Гальцевой. - М. : Пушкинская библиотека : АСТ, 2003. - 809 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/. — Дата доступа : 16.11.2011 г.
19. *Камю, А.* Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство: Сб. / А. Камю; Общ. ред., сост. и предисл. А.М. Руткевича. - М. : Политиздат, 1990. - 414 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/. — Дата доступа :
20. *Лотман, Ю.М.* Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб. : Искусство-СПб, 1998. - 704с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_06.php. — Дата доступа : 16.11.2011 г.
21. *Любимова, Т.Б.* Аксиологическое построение произведения искусства / Т.Б. Любимова. // Эстетические исследования: методы и критерии / Ин-т философии РАН. — М. : Б. и., 1996. — 235 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://philosophy1.narod.ru/www/html/iphras/library/wmic.html>
22. *Малевич, К.* От кубизма и футуризма к супрематизму. - [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://de-lib.narod.ru/malevich1.htm>
23. *Платон.* Гиппий Большой / Платон. — Перевод М.С. Соловьева — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/gippb.php — Дата доступа: 11.11.2011 г.
24. *Шестаков В.* Очерки по истории эстетики. М., 1979. - [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/schest/ Дата доступа: 05.11.2015 г.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ПрООП ВО (бакалавриат) по

направлениям подготовки: «Музыкально – инструментальное искусство»

профилям подготовки: «Фортепиано»

Автор: Романова Н.В., кандидат философских наук, доцент

Рецензент: Гаврилина Л.М. – кандидат исторических наук, доцент

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики

«УТВЕРЖДЕНО»
Зав. кафедрой теории культуры,
этики и эстетики
И.В.Малыгина
«26 » октября 2015г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Направление **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,**
Профиль: Фортепиано
квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная

Москва 2015

I. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению подготовки: «Музыкально – инструментальное искусство», профиль «Фортепиано».

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины «Эстетика и теория искусства».

Проверяемые общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины «Эстетика и теория искусства»

- ОК- 2 – способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)
- ОК – 3-способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода
- ОК- 5- способностью и готовностью анализировать явления и произведения литературы и искусства

II. Результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны

знать:

- специфику этического способа познания и освоения мира;
- логику и основные этапы развития этической мысли, ее соответствие культурно-исторической динамике и развитию форм рациональности;
- основные этические системы, их основополагающие принципы и категории;
- базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования
- актуальные нравственные проблемы российского общества

уметь:

- аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области теории и истории этики;
- анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;
- анализировать нравственную проблематику современного, в том числе российского общества
- применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины
- техниками анализа текстов

III. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины «Этика»

Результаты освоения учебной дисциплины (код и наименование)	Показатель выполнения	Критерии оценки	Шкала оценивания
<p>ОК -1- способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам</p>	<p><u>Знает:</u> логику и основные этапы развития эстетической мысли, ее соответствие культурно-исторической динамике и развитию форм рациональности</p> <p><u>Умеет:</u> аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием категориального аппарата эстетической науки, излагать знания в области теории и истории эстетики и теории искусства</p> <p><u>Владеет:</u> понятийным аппаратом дисциплины</p>	<p>Умение логично воспроизвести материал лекционного занятия</p> <p>Умение логически верно, с использованием понятийного инструментария изложить изученный материал</p> <p>Умение логически верно, аргументированно, с использованием понятийного инструментария эстетики изложить материал по определенной теме или разделу дисциплины</p>	<p>Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла</p> <p>Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов</p> <p>Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов</p>

<p>ОК- 2 – способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)</p>	<p><u>Знает:</u> актуальные проблемы эстетической истории и теории искусства</p> <p><u>У м е е т :</u> анализировать эстетическую проблематику современной эстетики и теории искусства</p> <p><u>Владеет:</u> навыками интерпретации и анализа эстетической проблематики современной культуры, в том числе, российской</p>	<p>Способность назвать основные нравственные проблемы современного общества</p> <p>Способность ориентироваться в эстетических проблемах современного искусства и выразить аргументированное отношение к ним</p> <p>У м е н и е анализировать и интерпретировать эстетические проблемы современного искусства</p>	<p>П о р о г о в ы й (низкий) уровень 1-4 балла</p> <p>С р е д н и й (поисковый) уровень 5-7 баллов</p> <p>В ы с о к и й (творческий) уровень 8-10 баллов</p>
--	---	--	---

<p>ОК – 3-способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p><u>Знает:</u> специфику эстетического способа познания и освоения мира; основные эстетические принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд эстетической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования</p> <p><u>Умее т:</u> анализировать базовые эстетико-философские тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;</p> <p><u>Владеет:</u> понятийным аппаратом дисциплины; техниками анализа текстов</p>	<p>Знание и понимание основных теоретических проблем эстетики и основных исторических этапов развития эстетической мысли</p> <p>Знание основных эстетических концепций, основных школ, представителей, основных философско-эстетических текстов</p> <p>Умение анализировать развитие этических представлений в контексте культурно-исторической динамики, способность оформлять знания в форме докладов и контрольных работ, отстаивать знания в ходе дискуссий и семинарских занятий</p>	<p>Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла</p> <p>Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов</p> <p>Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов</p>
--	---	---	---

<p>ОК- 9- способен и готов к освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта</p>	<p><u>Знает:</u> логику и основные этапы развития эстетической мысли, ее соответствие культурно-исторической динамике и развитию видов искусства; базовые тексты, составляющие фонд эстетической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования</p> <p><u>У м е е т :</u> аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области теории и р этики; анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом</p> <p><u>Владеет:</u> техниками анализа текстов; навыками интерпретации и анализа эстетической проблематики современной культуры в том</p>	<p>Знание основ профессиональной этики</p> <p>Способность анализировать и критически оценивать эстетические аспекты профессиональной культуры</p> <p>Способность участвовать в разработке основ эстетической культуры и эстетического кодекса организации</p>	<p>Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла</p> <p>Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов</p> <p>Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов</p>
---	---	---	---

<p>ОК – 10-способен и готов проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства</p>	<p>Знает: основные эстетические персоналии, их основополагающие принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд эстетической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования актуальных проблем теории искусства</p> <p>Умеет: применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности</p> <p>Владеет: техниками анализа художественных текстов; навыками интерпретации и анализа эстетической проблематики современной культуры, в том числе, российской</p>	<p>Умение составить тематический план лекции по проблемам эстетики</p> <p>Способность разработать тематический план курса лекций по проблемам эстетики и теории искусства</p> <p>Способность разработать тематический план и методические разработки авторского курса по проблемам эстетики и современной теории искусства</p>	<p>Пороговый (низкий, репродуктивный) уровень 1-4 балла</p> <p>Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов</p> <p>Продвинутый (Высокий творческий) уровень 8-10 баллов</p>
---	---	--	---

IV. Перечень оценочных средств по дисциплине «Эстетика и теория искусства»

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в ФОС
1	Опрос	Оценочное средство текущего контроля, позволяющее закрепить и оценить степень усвоения знаний по определенной теме или разделу дисциплины	Перечень вопросов по текущей теме

2	Тестирование	Оценочное средство рубежного контроля, позволяющее осуществить комплексную оценку знаний студента по различным темам и разделам курса	Тестовые задания
3	Контрольная работа	Оценочное средство текущего контроля для оценки знаний по отдельным вопросам изучаемой дисциплины в письменной форме	Комплект заданий для контрольной работы
4	Семинар	Средство текущего контроля самостоятельной работы студента по изучению и усвоению учебного материала, организованное в форме коллективного обсуждения заранее подготовленных студентами сообщений и докладов по конкретной теме	Тематика семинарских занятий
8	Зачет	Средство промежуточного контроля позволяющее осуществить комплексную оценку знаний, полученную в результате изучения дисциплины	Зачетные вопросы

V. Типовые задания

Результаты освоения УД/М (код и наименование)	Тип задания	форма контроля
---	-------------	----------------

<p>ОК -1- способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам</p>	<p>Семинар Контрольная работа Зачет</p>	<p>Текущий Текущий Рубежный</p>
<p>ОК- 2 – способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)</p>	<p>Семинар Контрольная работа Зачет</p>	<p>Текущий Текущий Рубежный</p>

<p>ОК – 3-способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Семинар Контрольная работа Зачет</p>	<p>Текущий Текущий Рубежный</p>
<p>ОК- 9- способен и готов к освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта</p> <p>ОК – 10- способен и готов проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства</p>	<p>Контрольная работа Семинар Зачет</p> <p>Семинар Контрольная работа Зачет</p>	<p>Текущий Текущий Рубежный</p> <p>Текущий Текущий Рубежный</p>

ОК – 10- способен и готов проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства	Семинар Контрольная работа Зачет	Текущий Текущий Рубежный
---	--	--------------------------------

VI. Фонд оценочных заданий

1. Текущий опрос

Перечень вопросов для текущего опроса по дисциплине «Эстетика и теория искусства»

1. Сформулируйте предмет и основные задачи эстетики. В чем специфика эстетического способа познания мира?
2. Назовите специфические характеристики эстетического, как способа познания бытия.
3. Назовите социальные факторы, актуализировавшие эстетические проблемы в истории культуры.
4. Обоснуйте специфику эстетического как формы сознания. Общее и особенное эстетического и проанализируйте его связь с религией, политикой, наукой, и искусством.
5. Назовите основные структурные элементы эстетического сознания.
6. Назовите основные доклассические эстетические категории и раскройте суть основных подходов к интерпретации их природы и сущности.
7. Назовите основные классические эстетические категории и раскройте суть основных подходов к интерпретации их природы и сущности.
8. Назовите основные постклассические эстетические категории и раскройте суть основных подходов к интерпретации их природы и сущности.
9. Назовите и раскройте сущность основных подходов к пониманию происхождения и развития искусства.
10. Назовите основные эстетические системы Античности, основных представителей и школы, в рамках которых они сформировались. Перечислите традиционные, классические представления об искусстве Античности, основные подходы к интерпретации понятия «искусство».
11. Назовите основные направления эстетической рефлексии в эпоху европейского Средневековья, их представителей и особенности.
12. Назовите основные принципы эстетики итальянского гуманизма, их близость к античной этике и конфликт с эстетическими принципами этики Средневековья.
13. Назовите основные тенденции эстетической рефлексии Нового времени, проиллюстрируйте их конкретными философско-эстетическими концепциями.
14. В чем новаторство эстетики Э. Канта? Сформулируйте основные практические постулаты «Критики способности суждения».
15. В чем выражается новаторство эстетических взглядов В.Ф.Гегеля?

- Проанализируйте основные принципы его эстетической теории.
16. Дайте характеристику основным эстетическим принципам Романтизма. Проанализируйте, какую роль сыграли урбанизм и механицизм с формировании романтического мировоззрения.
 17. Почему Ф. Ницше называют претечей современности. В чем принципиальное отличие двух начал в искусстве: дионисийскому и апполоническому.
 18. Что имеет в виду З. Фрейд, когда говорит об искусстве как о специфической форме «сублимации»?
 19. В чем эстетическое отличие классического искусства от современного (неклассического). Приведите примеры.
 20. В чем проявляется себя современная эстетизация действительности?

Опрос проводится в течение 10-12 минут в начале каждого лекционного занятия, следующего за тем, усвоение материалов которого подвергаются текущему контролю.

Критерии оценки: инициативность, точность и полнота ответа
Шкала оценивания: 1-3 балла

2. Тестирование

Тестовые задания по дисциплине «Эстетика и теория искусства»

1. Эстетика есть специфическая научная дисциплина, которая является частью

- а) искусствознания
- б) философии
- в) культурологии
- г) этики

2. Эстетика как область научного знания возникла:

- а) в 6 в. до н.э.
- б) в 4. в. н.э.
- в) в 14 веке
- г) в 18 веке
- д) в XX веке.

3. Для обозначения особой области знания термин «эстетика» ввел:

- а) Сократ
- б) Аристотель
- в) Августин Блаженный
- г) А. Баумгартен
- д) И. Кант

4. Наука эстетика, прежде всего, изучает:

- а) возникновение и развитие эстетической реальности
- б) законы художественного образа
- в) деятельность по законам красоты
- г) законы восприятия эстетических ценностей

5. Какую группу научных понятий Вы отнесете к числу эстетических категорий?

- а) добро, зло, справедливость, долг, совесть, честь, достоинство, счастье
- б) прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, комическое, трагическое
- в) свобода, необходимость, причина, следствие, закономерность, случайность

6. Какие качества личности являются эстетическими?

- а) мудрость, мужество, справедливость, щедрость
- б) художественный вкус, талант, творческая свобода
- в) толерантность, пунктуальность, дисциплинированность

7. Характеристика «эстетического» как «свободного от утилитарного» принадлежит:

- а) Сократу
- б) Платону
- в) Канту
- г) Ницше

8. Какие из указанных понятий Вы назовете эстетическими принципами?

- а) интернационализм, альтруизм, аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм
- б) не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях
- в) свобода творчества, художественная выразительность, чувственная восприимчивость, народность искусства, искусность

9. Системообразующая категория (метакатегория) эстетики – это:

- а) эстетическое
- б) красота
- в) прекрасное
- г) знак

10. Наука эстетика - это методология

- а) прекрасного и деятельности по законам красоты
- б) чувственно-воспринимаемого бытия, осмысленного и выразительного
- в) художественной реальности
- г) искусства

11. Одним из необходимых условий для реализации категории «прекрасное» является

- а) знание основных методологических принципов эстетики;
- б) наличие эстетического идеала
- в) желание воспринимать прекрасное
- г) знание искусства и умение «понимать» его

12. Ирония - есть разновидность категории

- а) эстетическое
- б) прекрасное
- в) комическое
- г) текст

13. Разработка категории «возвышенное» характерна для эпохи

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

14. Разработка категории «художественный текст» принадлежит традиции периода

- а) доклассической эстетики
- б) Классической эстетики
- в) постклассической эстетики

15. Принципы телесности и цикличности как важнейшие коды для понимания эстетической реальности связаны, прежде всего, с периодом:

- а) Античности
- б) Средневековья
- в) барокко
- г) Возрождения

16. Маньеризм это модификация принципов

- а) барокко
- б) Возрождения
- в) Средневековья
- г) Классицизма

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

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

18. Опора на разум характерна для эстетики эпохи

- а) Античности,
- б) Средневековья
- в) Возрождения,
- г) Барокко,
- д) Классицизма

19 Живопись была ведущим видом искусств в период

- а) Античности,

- б) Средневековья
- в) Возрождения,
- г) Барокко,
- д) Классицизма

20. Одним из важнейших правил карнавальской культуры Средневековья является

- а) смысловая инверсия
- б) наличие маски
- в) строго установленное место праздника
- г) строго установленное время праздника
- д) церковная легитимность его проведения

21. Художественный стиль, олицетворяющий возвышенное в архитектуре, это:

- а) Романский
- б) Готика
- в) Маньеризм
- г) Барокко

22. Задача неограниченной свободы творческой самореализации личности характерна для эпохи:

- а) Античности,
- б) Средневековья
- в) Возрождения,
- г) Барокко,
- д) Классицизма

23. Виднейшими представителями отечественной науки эстетики, имеющими мировое признание, являются:

- а) Чернышевский, Бердяев, Розанов, Ленин.
- б) Боров, Каган, Бычков, Кривцун.
- в) Лосев, Лотман, Бахтин, Ильенков.
- г) Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский.

Тестирование применяется для рубежного контроля и комплексной проверки знаний студентов по дисциплине «эстетика и теория искусства», как правило, в середине семестра.

**Критерии оценки: ответ на каждый вопрос оценивается в 0,5 балла
Шкала оценивания: 0 – 10 баллов**

3. Контрольная работа

Основные требования к написанию контрольной работы

Контрольная работа - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем, или самостоятельно избранная студентом по проблематике читаемого курса.

Контрольная работа может быть выполнено в форме анализа литературы по проблеме .

В контрольной работе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления и анализа того или иного вопроса по эстетике или теории искусства.

По своей структуре контрольная работа содержит следующие разделы:

1. титульный лист;
2. содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. введение;
4. основную часть;
5. заключение;
6. список использованной литературы (библиография).

Требования к оформлению и содержанию контрольной работы

Контрольная работа должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы контрольной работы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.

Введение

Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна быть адекватна раскрываемому в КР содержанию, иначе говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.

Основная часть

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие заявленной темы контрольной работы с ссылками на использованную и доступную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку.

Примеры ссылок

Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница.

Например: (Ильина, 2007, с.16)

Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать близко к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также обязательна, однако достаточно указать имя автора и год издания источника.

Например: (Ильина, 2007).

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 25] или [3; 10; 15]. Первая цифра означает номер источника в списке использованной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую Вы используете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.

Культура оформления письменной работы, обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.

Заключение

Обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме и перспективные направления возможных исследований по данной тематике.

Литература

Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди которых может быть представлен только один учебник, поскольку контрольная работа предполагает умение работать с научными источниками, к которым относятся монографии, научные сборники, статьи в периодических изданиях.

Примерный перечень тем для письменных работ

20. Эстетическое как ценность.
21. Эстетика и действительность.
22. Эстетика в системе культуры.
23. Специфика художественного творчества.
24. Эстетика и наука.
25. Эстетика и политика.
26. Эстетика и религия.
27. Эстетика и семиотика.
28. Проблема эстетического интереса в истории культуры.
29. Проблема художественного стиля в эстетике.
30. Эстетика постмодернизма.
31. Эстетическая выразительность представителей различных субкультурных групп (по выбору).
32. Эстетические принципы современного искусства (вид – по выбору).
33. Художественное восприятие и понимание.
34. Типология эстетических категорий.
35. Происхождение и развитие дизайна.
36. Искусство как эстетический феномен.
37. Игра как эстетический феномен.
38. Эстетикам в системе современного гуманитарного знания.

Письменные работы (оцениваются в 10 баллов каждая) пишутся дома по темам, самостоятельно выбранные студентом. Тема и источник выбираются заранее, обсуждаются с преподавателем на консультациях. На рубежном контроле производится общий разбор и обсуждение письменных работ студентов.

Для получения максимального балла необходимо подробно раскрыть тему, показать владение методами и техниками анализа литературного текста, продемонстрировать знание исследовательской литературы по данной проблематике. Студентам необходимо:

- 1) самостоятельно выбрать источник для анализа.

Источником для написания работы может быть любой художественный текст или небольшая подборка художественных текстов (произведений словесного, изобразительного, музыкального, театрального, кино- и телеискусства и т.п.), а также философско-эстетические трактаты и искусствоведческие исследования.

- 2) Сформулировать исследовательскую проблему, связанную с тематикой курса, и название работы.

Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного источника рассматривается как один из навыков, который должны приобрести студенты при освоении этой дисциплины.

- 3) Проанализировать поставленную (эстетическую) проблему на основе выбранного источника.

Для этого необходимо определиться с методами анализа текста и подобрать необходимую исследовательскую литературу.

Примерная структура работы:

А) Введение: постановка эстетической проблемы; обзор источника; представление исследовательской литературы по этой теме; обоснование методологии.

Б) Основная часть – интерпретация выбранного литературного текста с целью ответа на поставленный вопрос.

В) Выводы работы.

Г) Список использованной литературы.

Объем итоговой письменной работы – 8-10 страниц (14 500-18 000 тыс. знаков).

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине «Эстетика и теория искусства»

Тема 1. Искусство в универсуме сознания

Вариант 1 Искусство и наука

Задание 1. Раскрыть и сопоставить особенности познания мира средствами искусства и науки

Вариант 2. Искусство и мораль

Задание 1. Выявить общее и особенное в морали и искусстве и как способах социальной регуляции сознания общества и личности

Вариант 3. Искусство и политика

Задание 1. Проинтерпретировать взаимовлияние искусства и политики конкретного исторического периода (по выбору).

Вариант 4. Искусство и религия

Задание 1. Проинтерпретировать взаимовлияние искусства и политики конкретного исторического периода (по выбору).

Тема 3. Основные эстетические системы Античности

Вариант 1 Эстетические теории ранней классики (досократики)

Задание 1 Раскрыть основные эстетические принципы периода (персоналии – по выбору)

Вариант 2. Эстетическая теория Зрелой классики

Задание 1 Сопоставить эстетические учения Сократа, Платона, Аристотеля

Вариант 3 Эстетические теории Эллинизма

Задание 1 Раскрыть основные эстетические принципы периода (персоналии – по выбору)

Вариант 4 Эстетические принципы искусства.

Примерный перечень вопросов по теме:

31. Понятие художественного текста и его особенности.
32. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления.
33. Виды эстетической деятельности.

34. Структура эстетического сознания.
35. Форма и содержание в искусстве.
36. Художественный метод и стиль.
37. Индивидуальная творческая манера.
38. Эстетическое восприятие.
39. Игра как эстетический феномен.
40. Теории возникновения искусства.
41. Проблема классификации видов и жанров искусства.
42. Художественный образ.
43. Функции искусства.
44. Виды искусства.
45. Эстетический вкус.
46. Проблемы семиотики искусства.
47. Эстетическое воспитание.
48. Проблема эстетизации бытия в современности.

Контрольные работы предусмотрены учебным планом по данному направлению подготовки.

Критерии оценки:

Критерии рейтинговой оценки контрольных работ:

Критерии оценивания	Баллы
Самостоятельность выполнения работы	1
Творческий подход к осмыслению предложенной темы	2
Способность аргументировать основные положения и выводы	2
Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы	2
Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей	1
Использование литературных источников и их грамотное оформление	1
Оформление эссе соответствует всем требованиям	1
Максимальный балл: 10	

4. Семинарские занятия

Семинары как текущая форма контроля позволяет оценить познавательную активность студента с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач; способность осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной информацией, навыки самоорганизации и самообразования.

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Эстетика и теория искусства» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- умение использовать категориально-понятийный аппарат эстетики и теории искусства;
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- оформление конспектов в соответствии с требованиями.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;
- умение использовать категориально-понятийный аппарат эстетики и теории искусства
- наличие конспекта источников по изучаемой теме.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

4.1. Подготовка сообщения

Тема	Дата	Форма работы	Самостоятельная работа в часах
Эстетика		Сообщение Доклад	6 час.
Теория искусства		Сообщение Доклад	6 час.

Цель выполнения задания: задание ориентировано на совершенствование умения самостоятельно работать с литературой, с полученным фактическим материалом; на развитие самостоятельного мышления, формирование профессиональных качеств речи будущего специалиста.

Требования к оформлению сообщения

Сообщение – небольшой доклад на заданную тему.

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности:

- изучить суть вопроса;
- хорошо продумать и составить план сообщения;
- тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать аргументы в его защиту или против.

Критерии рейтинговой оценки сообщения:

Критерии оценивания	Баллы
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	4
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личного отношения к нему.	3
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	3
Максимальный балл: 10	

4. 2. Подготовка доклада

Раздел программы	Форма работы	Самостоятельная работа в часах
Художественные особенности, значение и творчество крупнейших мастеров древнерусского искусства	Доклад	9 час.
Искусство «серебряного века» и его значение для современности	Доклад	8 час.

Цель выполнения задания: задание направлено на совершенствование умений самостоятельно работать с литературой, анализировать полученный фактический материал; на формирование навыков исследовательской деятельности, развитие профессиональных качеств речи будущего культуролога.

Требования к оформлению доклада

Доклад - расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытно-экспериментальных работ, имеющих большое значение для теории и истории искусства, представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований.

Работать над докладом рекомендуется в следующей последовательности:

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
- критически оценивать привлекаемую для доклада научную литературу, подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых автором тех или иных положений;
- хорошо продумать и составить подробный план доклада;
- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада;
- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против неправильных суждений;
- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие источники;
- подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать личные наблюдения и суждения.

Критерии рейтинговой оценки доклада:

Критерии оценивания	Баллы
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	4
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	3
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	3
Максимальный балл: 10	

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к различным художественным направлениям.

5. Зачет

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Теория эстетики и искусства:

21. Становление эстетики как области научного знания.
22. Объект, предмет, задачи и методы эстетики.

23. Категория «эстетическое».
24. Категория «прекрасное». Эстетический идеал.
25. Категория возвышенное.
26. Категория трагическое. Трагическое и героическое. Трагическое и драматическое.
27. Категория комическое и ее виды.
28. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления. Виды эстетической деятельности.
29. Постклассические эстетические категории.
30. Соотношение понятий «художественный текст» и «произведение искусства».
31. Проблема классификации видов и жанров искусства.
32. Эстетический вкус: возникновение категории и теории его развития.
33. Специфика эстетического восприятия.
34. Концепции возникновения искусства.
35. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
36. Проблема классификации видов и жанров искусства.
37. Искусство как эстетический феномен и его функции.
38. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
39. Игра как эстетический феномен.
40. Особенности искусства постмодернизма.

История эстетики:

21. Эстетика Античности. Ранняя классика.
22. Эстетические взгляды Сократа.
23. Эстетические взгляды Платона.
24. Эстетика Аристотеля.
25. Эстетика Античности. Эллинизм.
26. Эстетика западноевропейского средневековья.
27. Эстетика народной культуры средневековья. Карнавальная культура.
28. Особенности восточноевропейского средневековья (Византия и древняя Русь).
29. Эстетика Возрождения.
30. Эстетика маньеризма и барокко как модификация принципов Возрождения.
31. Эстетические принципы Классицизма.
32. Особенности английского Просвещения.
33. Особенности французского Просвещения.
34. Специфика немецкого Просвещения.
35. Эстетическая теория И.Канта.
36. Эстетика Гегеля.
37. Эстетика Романтизма.
38. Эстетические теории конца XIX - середины XX века.
39. Эстетические теории постмодернизма.
40. Динамика развития представлений об эстетическом идеале в истории эстетической мысли.

Критерии рейтинговой оценки на зачете:

В МГИК введена академическая система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися. Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а выполнение самостоятельных работ, контрольных работ, решение творческих задач, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с художественными текстами, анализа полученных результатов.

Критерии оценивания компетенций следующие: проверка уровня сформированности знаний и составляющих компетенций по теме:

- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, оценивается в 5 балла;

- полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, допускающий незначительные ошибки, оценивается в 4 балла;

- неполный ответ с рядом ошибок – 3 балла;

- неполученный ответ – 0 баллов;

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы предполагает следующие оценки знания:

Итоговая форма контроля знаний – зачет.

Учебным планом специальности предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии; форма промежуточных аттестаций – письменный тест; итоговый *зачет*.

Для получения оценки «зачтено» студент должен продемонстрировать знание центральных проблем эстетики и теории искусства (проблемного поля, их предмета, объекта и методов исследования). Студент должен иметь представление о сущности основных эстетических категорий. Кроме того, студент должен владеть общими методами эстетического анализа и свободно ориентироваться в особенностях эстетических теорий и знать важнейшие персоналии науки. Студент должен продемонстрировать знание ключевых аспектов науки.

Оценка «*незачет*» - если ответ не соответствует вышеперечисленным критериям.

Разработчик: Н. В. Романова, кандидат философских наук, доцент

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра теории культуры, этики и эстетики

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ**

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

**Направление подготовки (специальность)
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство,
Профиль: Фортепиано
квалификация (степень) «бакалавр»**

**Форма обучения
Очная /заочная**

Москва
2015

I. ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина «Эстетика и теория искусства» в профессиональной подготовке студента определяется уровнем фундаментальности преподаваемого материала, смысл которой выявляется в том, что данная дисциплина дает концептуальное построение предмета эстетики и теории искусства, исходя из его четкого и научно обоснованного определения. Освоение курса связано с формированием у студента профессиональной логики научного мышления и теоретической зрелости профессионала, ориентированного на работу в области музыкальной культуры.

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» является базовой общепрофессиональной дисциплиной теоретико-культурного модуля и адресована студентам, обучающимся по направлениям: «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально – инструментальное искусство», Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». Профили подготовки: «Академическое пение», «Дирижирование оркестром народных инструментов», «Дирижирование оркестром духовых инструментов», «Дирижирование академическим хором», «Сольное народное пение», «Хоровое народное пение» «Эстрадно – джазовое пение», «Инструменты эстрадного и джазового оркестра», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Искусство оперного пения», «Музыкальная педагогика», «Этномузыкология», «Музыковедение» и ориентированных на получение квалификации (степени) – бакалавр.

Эстетика и теория искусства призвана способствовать формированию целостного взгляда на проблемы аксиологии художественной культуры через анализ особенностей ее эстетического пространства и изучение онтологических и гносеологических оснований предмета эстетики; исторических представлений о различных критериях оценки эстетической реальности, искусства и культуры в целом, которые в дальнейшем будут углубляться в процессе освоения ряда прикладных и специальных дисциплин музыкального образования.

Преподавание эстетики и теории искусства в вузе преследует мировоззренческие и практические цели. Формирование мировоззрения студентов осуществляется главным образом в ходе изучения ими общественных дисциплин. Предмет «Эстетика и теория искусства» всегда выступала важной составной частью философии и является существенной отраслью философского знания. Если принять во внимание, что именно в эстетике и теории искусства философия выступает в качестве науки, непосредственно связанной с художественной жизнью общества, то, безусловно, нельзя считать мировоззренчески зрелым человека, который не знаком с эстетическим воспитанием и, в целом, с эстетикой и теорией искусства.

Эстетическое формирование личности достигается всем комплексом воспитательных воздействий, включающим в себя обучение, активное участие студента в художественной деятельности, в жизни творческих организаций и самодеятельных коллективов, приобщение к духовно-культурным ценностям общества, самовоспитание. Однако цель преподавания эстетики и теории искусства будет достигнута, если оно, по меньшей мере, пробудит у

студента потребность в сознательном продумывании, взвешивании и оценке эстетического бытия, даст толчок к эстетической и художественной рефлексии.

Изучение эстетики и теории искусства способствует выработке самостоятельных художественно-эстетических установок, притом на уровне продуманной теории, в форме убеждений.

Студенты МГИК — это не только будущие специалисты высокой квалификации, но часто и будущие руководители различных художественных коллективов. В этой своей социальной роли они должны не только показывать образцы эстетической культуры, но и воспитывать те же качества у других членов коллектива. Поэтому необходимость преподавания эстетики и теории искусства для данных специальностей и профилей подготовки вполне очевидна.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов и письменных работ;
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и др.;
- подготовка к зачетам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

Основная задача организации самостоятельной работы студентов (СРС)

заключается в создании психолого-дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагается нескольких типов:

1. Самостоятельная работа по тематике лекций. В лекциях по данному курсу должны быть представлены наиболее важные проблемы эстетического знания, они носят в значительной степени установочный характер и с необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по освоению литературы, указанной в списке.
2. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям. Для организации самостоятельной работы студентов разработаны планы семинарских занятий, дан обширный список литературы, на основе знакомства с которым можно строить ответы на представленные вопросы. В силу большого объема материала студенту предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос, представляющий для него наибольший интерес и соответственно выбрать из списка обязательной литературы нужный источник.
3. Самостоятельная работа по написанию письменных работ. Тематика и требования к письменным работам представлены выше.
4. Самостоятельная работа по темам, которые не рассматриваются в лекциях и по которым не предусмотрены семинарские занятия. Для таких случаев представляются круг вопросов и литература, на основании знакомства с которой студент может получить необходимую информацию по теме.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих

целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров и во время чтения лекций.

При чтении *лекционного курса* непосредственно в аудитории необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний.

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к их философско-эстетическому и искусствоведческому анализу. Предлагаемый план семинарских занятий не отдает предпочтения какой-либо определенной эстетической и искусствоведческой доктрине. Он является намеренно объективистским и ориентирован на то, чтобы обозначить исторически сложившееся проблемное поле европейской эстетики и теории искусства.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников.

При реализации программы дисциплины «Эстетика и теория искусства» используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий проводятся занятия в виде лекций и семинарских занятий с использованием персонального компьютера и мультимедийного проектора, во время семинарских занятий, проводятся детальная разборка конкретных ситуаций, также предусматривается самостоятельная работа студентов, в том числе над выполнением домашних заданий и при подготовке к контрольному тестированию (осенняя и весенняя межсессионные аттестации). В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного учебного курса предусматривают использование таких технологий как групповые дискуссии.

II МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методические пособия, рабочие

программы, примерные тесты, что позволит организовать проблемное обучение, в котором студент является равноправным участником учебного процесса.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или полного курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Весьма продуктивным в этой связи оказывается осуществление тестового контроля знаний и умений студентов, который отличается объективностью, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания.

Эффективными формами контроля за изучением курса студентами являются **консультации**. Они используются для оказания помощи студентам при их подготовке к семинарским занятиям, для бесед по дискуссионным проблемам и со студентами, пропустившими семинарские занятия, а также индивидуальной работы преподавателя с отстающими студентами.

Подробные рекомендации по написанию контрольной работы изложены ниже.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Современные информационные технологии: видеозаписи, мультимедийные ресурсы, электронная почта (e-mail рассылки). По мере прохождения курса студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу эстетические тексты, включая научные работы современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам эстетики и теории искусства. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе, посвященной эстетическим проблемам. При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:

опрос общетеоретических вопросов и задания с открытой формой ответа во время практических занятий (семинаров),

творческая работа (письменная работа)

рубежный контроль

☒ итоговое испытание (зачет).

III. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Контрольная работа - это форма проверки знаний студентов в письменном виде. При написании контрольной работы удобнее всего пользоваться рекомендованными преподавателем учебниками, так как вопросы контрольной составляются на основе стандартной программы курса обучения. Контрольная работа еще не предполагает навыков исследовательского умения, ответы на вопросы контрольной работы должны демонстрировать добротное знание и понимание существа рассматриваемой проблемы, правильное решение задач.

Контрольные работы пишутся дома по темам, самостоятельно выбранные студентом. Тема и источник выбираются заранее, обсуждаются с преподавателем на консультациях. На рубежном контроле производится общий разбор и обсуждение письменных работ студентов.

Для получения максимального балла необходимо подробно раскрыть тему, показать владение методами и техниками анализа литературного текста, продемонстрировать знание исследовательской литературы по данной проблематике. Студентам необходимо:

1) самостоятельно выбрать источник для анализа.

Источником для написания работы может быть любой художественный текст или небольшая подборка художественных текстов (произведений словесного, изобразительного, музыкального, театрального, кино- и телеискусства и т.п.), а также философско-эстетические трактаты и искусствоведческие исследования.

2) Сформулировать исследовательскую проблему, связанную с тематикой курса, и название работы.

Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного источника рассматривается как один из навыков, который должны приобрести студенты при освоении этой дисциплины.

3) Проанализировать поставленную (эстетическую) проблему на основе выбранного источника.

Для этого необходимо определиться с методами анализа текста и подобрать необходимую исследовательскую литературу.

Примерная структура работы:

А) Введение: постановка эстетической проблемы; обзор источника; представление исследовательской литературы по этой теме; обоснование методологии.

Б) Основная часть – интерпретация выбранного литературного текста с целью ответа на поставленный вопрос.

В) Выводы работы.

Г) Список использованной литературы.

Объем контрольной работы – 8-10 страниц (14 500-18 000 тыс. знаков).

III. О ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

1. Основные виды носителей научной и учебной информации

В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с различными носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого вида источника информации позволит более точно и правильно использовать их в своей работе.

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому-либо предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных теоретических положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с программой изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее представление об основных понятиях, проблемах, вопросах предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.

Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства с научной проблемой, наиболее полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.

Научная статья - обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних номерах научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение года статей.

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации систематизируется и обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как позволяет шире представить изучаемую проблему.

Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по которым ведется подготовка в данном вузе.

Интернет - расширяет возможность получения электронных вариантов научной и учебной литературы.

2. Методические рекомендации по работе с источниками

Составление планов

План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания.

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Составление тезисов

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и подводящее к логически вытекающему выводу.

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту.

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были сформулированы автором.

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из

основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись).

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким образом, его части.

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Запомните несколько советов:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА (ссылки и список использованных источников и литературы)

1. Основные положения

Библиографические ссылки и списки использованных источников и литературы являются составной частью справочного аппарата документа и служат источником библиографической информации о документах - объектах ссылки.

Библиографическая ссылка - совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документе, необходимых и достаточных для его общей характеристики, идентификации и поиска.

За основу библиографического описания принимается титульный лист источника.

Библиографические ссылки и списки, воспроизведенные из других изданий, приводят с указанием источника заимствования, например: "Цит. по: ".

2. Списки использованных источников и литературы

Библиографический список составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. *В библиографический список не включаются те источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически не были использованы при написании работы. Не включаются также научно-популярные издания.*

Наиболее распространенными способами расположения материала в списке литературы являются алфавитный.

В списке использованной литературы источники группируются в порядке русского алфавита по фамилиям авторов и заглавиям книг. Произведения авторов, носящих одинаковую фамилию, располагаются в алфавитном порядке по инициалам. Работы одного и того же автора, если вам нужно указать их несколько, располагаются в алфавитном порядке по заглавиям или в хронологическом — по годам издания.

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех русскоязычных источников в порядке латинского алфавита.

Источники из сети Интернет располагаются в завершении списка.

При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в квадратных или круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых случаях, страницы, например: [18, т. 1, с. 753].

Однако более предпочтительным является постраничное оформление ссылок (внизу страницы). При таком оформлении ссылок их нумерация начинается на каждой новой странице заново. Краткость - третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее ее структуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, но к короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы.

Авторы-составители: Малыгина И.В., доктор философских наук, профессор; Романова Н.В., кандидат философских наук, доцент

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики
Протокол № 3 от «26» октября 2015 г.

Утверждено на Совете Социально-
гуманитарного факультета «30» ноября 2015 г.
Протокол №3