

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Кафедра теории культуры, этики и эстетики

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Малыгина И.В.

«26» 10 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»

Направления подготовки: «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально – инструментальное искусство», «Музыкально-театральное искусство», «Музыкальное образование 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», «Этномузыкалогия», «Музыковедение»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная и заочная

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:

Направление подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль Академическое пение

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
*профили: Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Оркестровые струнные инструменты,
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты*

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
*профили: Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадно-джазовое пение*

Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения
*профили: Хоровое народное пение,
Сольное народное пение*

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование
*профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов*

Направление подготовки: 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
*профили: Музыкаведение,
Этномузыкология,
Музыкальная педагогика*

ОК – 3 -способностью и готовностью 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 произведения литературы и искусства

ОК – 10 - способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ОК – 7 – готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия

ОК – 10- способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования

ОК – 11 – способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях

ПК – 2 - способностью к пониманию эстетической основы 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, включая 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 32	Сем 4	Ср 36	ПК 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	Ведение конспектов лекций
4	Эстетика западноевропейского Средневековья	VI	4	2		2		Ведение конспектов лекций
5	Особенности эстетики Византии и Древней Руси	VI	5	2		2		Ведение конспектов лекций
6	Эстетика Возрождения	VI	6	2		2		Ведение конспектов лекций
7	Эстетика барокко	VI	7	2		2		Ведение конспектов лекций
8	Эстетика классицизма	VI	8	2		2	2	Рубежный контроль
9	Эстетические принципы Просвещения	VI	9	2		2		Ведение конспектов лекций
10	Немецкая классическая эстетика	VI	10	2		2		Ведение конспектов лекций
11	Эстетика эпохи романтизма	VI	11	2		2		Ведение конспектов лекций
12	Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX-XX века	VI	12	2		2		Ведение конспектов лекций
13	Постмодернизм в «зеркале» философской теории	VI	13	2		2		Ведение конспектов лекций
Раздел 3. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА								
14	Искусство как эстетический феномен и связь искусства с другими формами общественного сознания.	VI	14	2		2		Ведение конспектов лекций
15	Морфология искусства	VI	15	2		2		Ведение конспектов лекций
16	Предмет, задачи и методы общей теории искусства.	VI	16	2		2		Ведение конспектов лекций

17	Семинар 1.	VI	17		2	2		Ведение конспектов лекций
18	Семинар 2.	VI	18		2	2		Ведение 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) Форма 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		Ведение конспектов лекций
2.	Основные эстетические категории	6		1		17		Ведение конспектов лекций
Раздел 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ								
3	Эстетика Античности	7		Всего 6 часов		2		Ведение конспектов лекций
4	Эстетика западноевропейского Средневековья	7				2 2		Ведение конспектов лекций
5	Особенности эстетики Византии и Древней Руси	7				2		Ведение конспектов лекций
6	Эстетика Возрождения	7				2		Ведение конспектов лекций
7	Эстетика барокко	7				2		Ведение конспектов лекций

8	Эстетика классицизма	7			2		Ведение конспектов лекций
9	Эстетические принципы Просвещения	7			2		Ведение конспектов лекций
10	Немецкая классическая эстетика	7			2		Ведение конспектов лекций
11	Эстетика эпохи романтизма	7			2		Ведение конспектов лекций
12	Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX-XX века	7			2		Ведение конспектов лекций
13	Постмодернизм в «зеркале» философской теории	7			2		Ведение конспектов лекций
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. Имплицинтная 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 воплощения античных идеалов. Значение принципов и характеристик телесности в формировании представлений о прекрасном. Красота – как овеществленная и явленная телесность. Соотношение искусства и ремесла. Морфология искусства: искусства экспрессивные (временные) и конструктивные (пространственные).

Ранняя классика. Дофилософское развитие эстетических взглядов: сущность эстетической проблематики у *Гомера* и *Гесиода*. Анализ основных эстетических объектов и характеристик.

Начало философии как начало теоретической эстетики: *Пифагор и его школа*. Учение о числовой гармонии и катарсической роли музыки. Теория музыкального искусства. Подход к проблеме морфологии искусств.

Материалистическая эстетика *Гераклита* и *Демокрита*: субстанциональное обоснование красоты. Значение учения о противоположностях.

Зрелая классика. Антропологическая эстетика *Сократа*. Прекрасное как единое: обоснование принципа калокагатии. Отношение к искусству и критерии оценки произведения. Проблема элитарности искусства.

Эйдологическая эстетика *Платона*. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Постигание прекрасного как припоминание и иерархия постижения красоты. Отношение к искусству, его задачи и социальный статус. Интуитивная природа знания истинно прекрасного.

Значение *Аристотеля* в осмыслении основных эстетических понятий Античности и морфологии искусства. Признаки красоты. Проблема происхождения искусства и его функции. Катарсис. Концепция трагедии. Проблема классификации видов и жанров искусства.

Эллинистическая эстетика. Отношение к сущему у *киников* в свете эстетической проблематики. Эстетические принципы *скептицизма* (релятивизм и плюрализм) и особенности отношения к искусству. *Эпикуреизм*: гедонизм как жизненная позиция и его проекция на эстетическую проблематику. Эстетический идеал (мудрость и добродетель) и специфика отношения к искусству в *стоицизме*. *Неоплатонизм*: виды красоты (сверхчувственная и чувственная) и иерархия ее постижения.

Основные термины античной эстетики: «*техне*», «*катарсис*», «*мимезис*», «*калокагатия*», «*гармония*», «*мера*», «*прекрасное*», «*пропорциональное*», «*соответственное*», «*соразмерное*», «*совершенное*». Доминирующие виды искусств и доминантные принципы культуры античности.

ТЕМА 4. Эстетика западноевропейского Средневековья.

Изменение социальных условий в эпоху Средневековья и перемены в общественном сознании. Особенности средневекового пансимволизма и теоцентризм. Христианская концепция бытия: Бог (Творец, Создатель, Демиург) и творение.

Понятия возвышенного и низменного. Церковь и проблема канонизации обыденной жизни и искусства. Спиритуалистический характер творчества. Искусство как план познания Бога. Анонимность создателя художественного, литургического образа. Различие и искусства слова (Евангелия) и живописных образов. Канонизация живописного искусства: теория символа и аллегории. Романский стиль. Готика как олицетворение категории «возвышенное» в архитектуре. Готика и схоластика.

От поздней Античности к христианству: путь *Аврелия Августина*. Учение о Боге как единственной и неподдельной Красоте. Светоносная концепция Бога. Красота мира как его творение. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство творений. Иерархия постижения Божественной красоты через красоту творений. Признаки прекрасного. Роль чувств в эстетическом созерцании, в особенности зрения и слуха. Аналогия между человеческим и божественным творчеством: проблемы понимания.

Боэций как «последний римлянин». Влияние пифагореизма и неоплатонизма в ранний период. «Открытие» Аристотеля, формирование круга

проблем и методов схоластического философствования. Особый эстетизм Совершенства, свойственный теологическим трактатам и его дальнейшее влияние на схоластическую культуру.

Фома Аквинский и «аристотелианская революция» в христианской философии. Понимание сущего. Принцип аналогии бытия. Соотношение земной красоты и красоты божественной в порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс творчества и его стадии. Признаки прекрасного как совершенного. Влияние эстетики св.Фомы на дальнейшее развитие христианской эстетической мысли.

Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.

Основные термины эпохи Средневековья: «смирение», «благодать», «любовь», «верность», «искушение», «духовное», «греховное», «благодать» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы Средневековья.

ТЕМА 5. Особенности эстетики Византии и Древней Руси.

Становление византийской эстетики (IV-VII вв.). Влияние ветхозаветной и античной традиции на ее становление. *Псевдо-Дионисий* о прекрасном и благе как характеристики первопричины и всего сущего как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1) абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы у *Псевдо-Дионисия*, их эстетическое значение. Эстетика аскетизма (*Макарий Египетский*). Проблема образа в ранневизантийской эстетике как выражения совершенного (*Кирилл Александрийский*).

Эстетика VIII-IX вв.: борьба иконоборцев и иконопочитателей. *Иоанн Дамаскин* о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и авторства. Анонимность создателя художественного-религиозного, литургического образа.

Расцвет византийской эстетики и искусства в IX-XII вв. *Семён Новый Богослов* об эстетике божественного совершенства света и субъекте его восприятия. *Михаил Пселл* как выразитель античной традиции в византийской эстетике.

Эстетика исихазма – вершина и завершение формирования византийской эстетики. Проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного в эстетике исихазма (*Григорий Палама*).

Зарождение эстетических идей в древнеславянском этносе (Солнце-свет-Ярило, Огонь-Перун и т.д.). Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской эстетике. Слово *Илариона* о законе благодати (XI в.) как выражение единства земной и божественной Красоты в их совершенстве. Традиции эстетики исихазма в русской православной культуре (XIV-XV вв.) как провозглашение идеи божественного абсолюта и земного мира (*Нил Сорский, Сергей Радонежский*). Сохранение и развитие традиционных

ценностей в русской религиозной эстетике XX в. (С.Д.Франк, Н.О.Лосский, Е.Трубецкой и др.).

Тема 6. Эстетика Возрождения.

Проблема периодизации эпохи. Социально-исторические предпосылки Ренессанса. История термина «возрождение» и его смысл. Секуляризация культуры и ее специфический характер. Пантеистический дух эпохи. Гуманизм и антропоцентризм Ренессанса: причины самоутверждения человека. Проблема универсальной личности. Достоинство человека и проблема внутренней свободы. Жизнь как приключение.

Персоналии итальянского Возрождения (*Данте Алигьери, Альберти, Леонардо да Винчи, Рабле* и т.д.). Античность как мировоззренческая опора (*Д.Вазари*). Отношение к средневековой традиции. Интеллектуальность светского духа.

Высокая социальная ценность искусства как наиболее совершенного способа постижения мира. Художник – центральная фигура эстетики Ренессанса. Выдвижение живописи. Важность учения и «школы». Новации Возрождения. Рождение новых жанров и видов искусства (портрет, автопортрет, опера и т.д.). Роль математики. Отношение искусства к действительности: «инвентаризация» мира. Природа как стимул творчества, а не предмет для копирования. Проблема общего и единичного в художественном образе. Идеализация и типизация как способы художественного обобщения в эстетике Возрождения. Процесс выделения изящных искусств в эпоху Позднего Возрождения. Осознание различий между ваянием и столярным мастерством. Исключение из сферы искусства ремесел и науки, установление близости между скульптурой и поэзией.

Основные термины итальянского Возрождения: «ум», «веселье», «здоровье», «универсальность», «целостность», «монументальность», «героическое», «пропорциональность» и т.д.

Особенности Северного Возрождения: отсутствие прямого влияния античного наследия. Специфика развития искусства Северного Возрождения и его основные эстетические принципы. Тематические новации. Творчество *В.Шекспира, Яна Ван Эйка, Иеронима Босха и Альбрехта Дюрера*. Категории, разрабатываемые в искусстве Северного Возрождения: «безобразное», «раздробленность», «самобытность (уникальность)», «ограниченный пространственный интерьер», «отблеск красоты в обычном», «экспрессивность» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 7. Эстетика барокко.

Маньеризм как специфическая модификация принципов Возрождения и предтеча эстетики барокко. Пересмотр концепции действительности и ее проекция на вопросы искусства. Умение выбирать и мастерски презентовать специфическое в художественном образе, как творческая задача художника.

Экзальтация, возвышенность и экспрессивность как основные выразительные принципы маньеризма.

История термина «барокко». Социально-исторические предпосылки искусства барокко. Значение абсолютизма и жизни при дворе в развитии концепции барокко. Эстетика барокко и сущность концепции бытия в мировосприятии *Джанбаттиста Морино, Маттео Пелегрини, Эммануэле Тезауро* и других теоретиков барокко. Основные проблемы: остроумие, гениальность, чувственность, противоречивость бытия.

Особенности барочного искусства. Пересмотр изобразительных средств: основные тенденции. «Игра» с пространством, «разрушение» ожиданий и психологизм. Творчество *Д.Л.Бернини* как практическое воплощение эстетических принципов барокко и его основные принципы. Живопись *П.П.Рубенса* как классический пример живописи барокко. Его определяющая роль, огромная продуктивность, создание барочной алтарной картины, мощь образов, патетика, чрезвычайная эмоциональность. Барокко как художественный стиль, его риторичность и театральность. Эротизм и чувственность барочного искусства. Стиль «рококо» как логическое продолжение барочной традиции. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Синтез искусств, призванный создать специфический образ аристократического стиля жизни.

Судьба барокко в русском искусстве. Блеск, изящество и величие в архитектурных формах (*Б.Растрелли*). Мотивы «шинуазри» и «тюркери». Увлечение китайской лаковой живописью в украшении интерьеров, в декоративно-прикладном и станковых видах искусства. Театрализация искусства и интерес к «обманкам».

Основные термины барокко: «интимный», «ароматный», «грациозный», «чувственный» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 8. Эстетика классицизма.

История термина «классицизм». Культурно-исторические факторы формирования классицизма (тридцатилетняя война, движение Реформации и контрреформации и др.). Проблема отношения классицизма к Античности: «за» и «против». *Р.Декарт*: значение картезианства в формировании концепции классицизма. Разум как определяющий и регламентирующий закон классицизма.

Классицизм во Франции (*Буало, Корнель, Мольер* и др.); Англии (*Поп, Шеридан*), в Германии (*Готшед*) и Италии (*Метастазео, Гольдони*).

Эстетические правила классицизма: три единства, иерархия жанров, типический характер. Ориентация на искусство Античности (высокую классику Древней Греции). Основные принципы классицизма: гармония общественного и личного, моральный закон выше чувства, страсти и влечения. Искусство как отражение этих теоретических принципов. Нормативность, иерархизм, рационализм и систематизм, выразившиеся в композиционной целостности,

ясности, завершенности и уравновешенности форм, в их архитектурности и идеальной соразмерности друг другу. Форма гармонична, ее конструктивные членения легко просчитываются.

Дворцово-парковое искусство и эстетика придворной жизни (при абсолютизме) как практическое воплощение теоретических принципов классицизма.

Ампир как догматический классицизм. Стилизация жизни по античным образцам. Следование патетике, а не удобству и уюту.

Судьба классицизма в России (*Ломоносов, Державин*). Стилистические особенности русского классического и неоклассического искусства. Особенности русского архитектурного классицизма (*М. Казаков*). Особенности московского «ампира», черты камерности, лиризма.

Основные термины классицизма: «долг», «честь», «достоинство». Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 9. Эстетика Просвещения.

Социально-культурные предпосылки возникновения просветительского движения и его масштаб. Особенности общественного сознания: общая характеристика. Специфика концептуального подхода к сущности мироздания и предназначения человека. Значение атеистических идей в переосмыслении значения личности. Исторический оптимизм. Пути просветительского движения: распространение знаний «вширь» и углубление самопонимания. Благородная разумность во всех видах искусства.

Английская школа просвещения (*Локк, Юм, Бёрк, Шефтсбери, Аддисон* и др.). Особенности: умеренный либерализм, склонность к компромиссу, реалистичность. Антипуриганская направленность. Нравственные основы эстетики: искусство как путеводитель к высокой нравственности. Значение и особенности художественной критики. Основные эстетические проблемы: воображение, эстетический вкус, образованность, эстетическое воспитание, психологические основы творчества. Особенности просветительского движения. Значение литературы, эстетики салонов и издательской деятельности в становлении английской школы.

Особенности французского Просвещения (*Дюбо, Вольтер, Дидро, Руссо* и др.). Теоретический и практический максимализм и изысканность. Искусство и общественный прогресс. Проблема толерантности. Основные эстетические проблемы: вкус и влияние моды, талант и гений, изящное, эстетическое воспитание, проблема художественной правды, народность искусства и идеи его демократизации. Особенности просветительской деятельности. Значение салонов. Первая французская энциклопедия.

Специфика немецкого просвещения (*Баумгартен, Лессинг, Винкельман* и др.). Значение логического порядка и точности суждений в систематизации основных эстетических понятий. Искусство как специфический способ познания на основе чувственного восприятия и воображения. Определение

области эстетики. Критерии оценки художественных произведений. Диалектика формы и содержания и их составляющие. Проблема классификации видов искусств. Принципы историзма и народности.

Судьба просвещения в России: преемственность европейским традициям. Значение идеи нерасторжимости красоты и добра в эстетике *Державина, Карамзина, Радищева*.

Основные термины эпохи Просвещения: «эстетический вкус», «просвещенное сознание», «изящное», «этикет», «воспитание», «воля» и др. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 10. Немецкая классическая эстетика.

Значение немецкой классической эстетики в развитии мировой эстетической мысли. Общие черты немецкой классической философии: критика познания как средство достижения философских выводов; абсолютная доминанта Разума (идеи) по отношению к материи; отрицание утилитарной эстетики в пользу систем, доказываемых абстрактными философскими доводами. Эстетическая наука как особая *система* в идеалистической философии. Методологические различия в подходе к анализу эстетической проблематики у *Канта и Гегеля*.

И. Кант о роли и месте эстетики в общей системе познания. Основная проблематика в докритический период творчества. Соотношение чувства «возвышенного» и «прекрасного» Критический период творчества: место эстетики в философской системе *Канта*. «Критика способности суждения». Эстетическое суждение как свободная игра рассудка и воображения и способность мыслить частное заключение в общем. Основные проблемы: учение об искусстве как мире свободы и гения, дающем законы миру природы, анализ эстетического чувства (бескорыстное и незаинтересованное любование); обоснование принципа целесообразности по форме. «Трансцендентальная эстетика». Эстетика *Канта* как философское осмысление художественной культуры XVIII века.

Г.В.Ф. Гегель о прекрасном в природе, искусстве и абсолютном духе. Искусство как истинная сфера свободы. Эстетика как философия изящного искусства, ее диалектика и историческая динамика. Его учение об исторических формах искусства (символической, классической и романтической). Исторические формы как ступени развития идеала через единство идеи (содержания) и материала (формы). Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность.

Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, как чувственное выражение абсолютного духа.

Тема 11. Эстетика эпохи романтизма.

Происхождение термина «романтизм». Социально-исторические, философские и художественные предпосылки возникновения и развития романтического движения. Значение Йенской школы (братья *Шлегель, Тик*,

Новалис и др.) в теоретическом осмыслении ее программы. Романтизм как бунт чувства против разума. Обоснование индивидуализма и особой роли художника в романтической традиции. Проблема гения. «Мечты и жизнь» как основной лейтмотив романтического мироощущения и причины трагической трактовки бытия и эстетической реальности. Активизация религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ природы. Концептуальная неоднородность романтизма: специфика реакционного (консервативного) и прогрессивного направлений.

Особенности романтического искусства: культ экзотики в природе, неповторимо-индивидуальное в человеке и исключительное в обществе. Принципы романтизма как «урбанного» искусства. Теория отстраняющей иронии. Новые мотивы в художественном творчестве: интерес к архаике, восточным и азиатским мотивам, к фантастическим сюжетам и образам (людей-фантомов, автоматов и пр.). Проявление новых жанров, олицетворяющих культ чувства и интуиции в постижении реальности (ноктюрн – в музыке, эссе – в литературе). Проблема смешения жанров (трагикомедия, трагифарс и т.д.) и видов искусств (драма для чтения). Теория «чистого искусства».

Влияние романтизма на русскую эстетическую традицию в философии и искусстве.

Основные термины эпохи: «одиночество», «страдание», «страх», «грезы», «сны», «смерть», «безумие», «томление», «видение», «праздность». Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 12. Эстетические теории и художественные принципы развития искусства конца XIX- XX века

Факторы, влияющие на развитие эстетической мысли: идеологические, философские, научные и художественные. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Методологическое разнообразие и неоднородность эстетических концепций. Развитие традиционных и новационных идей в эстетике конца XIX- XX века.

Феноменологическая эстетика Э.Гусерля и Р.Ингардена как учение о предметах (феноменах) в их чувственном восприятии. Интуиция как важнейший способ постижения истины и ее эстетическое значение.

Эстетика иррационализма. Идея Мировой воли в философии *А. Шопенгауэра*. Искусство как элитарное средство познания мира на основе интуиции и рефлексии. Проблема воли у *Ф.Ницше*. Ретроспектива развития цивилизации: аполлоновское и дионисийское начала в культуре и искусстве.

Экзистенциальная эстетика XX века (*Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Камю, Бердяев* и др.). Жизнь как трагедия существования. Особенности религиозного и атеистического направлений в экзистенциализме. Проблемы свободы, выбора, одиночества и возможность прорыва в творчестве.

Эстетика марксизма. Диалектический материализм как основа философской концепции. Проблема исторического развития художественного чувства в эстетике *К.Маркса*. Роль труда в процессе эстетического развития человечества. Специфика эстетического отношения к действительности и основные эстетические принципы в трудах *Г.Плеханова*.

Позитивизм и неопозитивизм (*Конт, Моррис*) о необходимости позитивного знания в эстетике. Язык как главный объект исследования. Анализ Эстетической терминологии, отсутствие интереса к содержательной стороне искусства. Продолжение теории позитивизма в значении исследования языка, знака и текста в герменевтике и структурализме. *Г.Г.Гадамер* о трех периодах в развитии искусства (подражание, выражение и язык).

Фрейдизм и неопрейдизм. З. *Фрейд* и теоретические основы психоанализа. Теория бессознательного. Понятия «либидо», «сублимация», «сверх-я», «эдипов комплекс» и др. Значение «цензуры» и «табу» в бытии культуры. Искусство и творчество как сублимации либидо. Расширение понятия «бессознательного» (*Хорни, Салливан, Фромм*). *К.Юнг* и понятие «архетип». Типологизация творчества (визионарное и психологическое).

Особенности развития искусства. Специфика мировосприятия художника, диктуемая общим «духом» эпохи. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве. Тенденция к эклектическому совмещению разных стилей. Промышленная революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы.

Реализм: содержание термина. Возрастание роли бытового жанра, бытоописательства, демократизма и социальной тенденциозности в искусстве.

Импрессионизм и его живописная система. Новая живописная концепция *Э.Мане*. Светоносность, разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, отдельный мазок и импровизационность метода. Неожиданные и необычные точки зрения. Композиционные срезы, фрагментирование изображения.

Модерн: формирование нового стиля, противостоящего эклектике. Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. Противоречия стиля: социальный идеализм и реальности буржуазного общества, эстетизм и поиски функциональных решений. Ремесло и фабричное производство, уникальное и массовое. Обилие орнаментального декора и выразительность новых конструкций и материалов.

Постимпрессионизм. Концепция «синтетического искусства» у *П.Гогена*. Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма европейского искусства XIX века путем возвращения к патриархальной жизни и истокам цивилизации.

Искусство *авангарда*. Резкое ускорение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций.

Фовизм: главенствующая роль цвета в живописи (*А.Матисс*). *Кубизм* (*П.Пикассо*): новое понимание пространства, отказ от подражания натуре и традиционной структуре картины, построенной по физическим и оптическим законам. Утверждение живописи как самостоятельной реальности. *Экспрессионизм*: художественные принципы группы «Мост». Программная антиклассичность образов. Острота гротеска в истолковании реальности. *Абстракционизм*: развитие идей символизма и романтизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи. Теоретическое обоснование абстрактной живописи как пути к духовному, выраженному чистым языком красок и форм, их динамическим взаимодействием. Программа группы «Синий всадник» (*В.Кандинский*). *Футуризм* (*Ф.Маринетти*) Агрессивный характер манифестов футуризма. Призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. *Дадаизм* как интернациональное движение, объединившее во время Первой мировой войны поэтов, художников, музыкантов на основе тотального нигилизма. Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого достоинства. Вызов культуре (*М.Дюшан*), выявление абсурдности и алогичности мира в «манипуляциях с «готовыми продуктами» цивилизации, в эпатажных акциях, коллажах и фотомонтажах. Роль дадаизма в развитии контркультуры и контрискусства (концептуализма, перформансов, хеппенингов), поп-арта и постмодернизма и сюрреализма. *Сюрреализм*. Роль французского поэта *А.Бретона* в создании и теоретическом обосновании сюрреалистического метода. Влияние идей *З.Фрейда* и *К.Г.Юнга* на формирование сюрреализма. Утверждение целей искусства как освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу. Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве. Особенности архитектуры XX века: *функционализм* (*конструктивизм, рационализм*). Теория и архитектурная практика «Баухауса» *В.Гропиуса*. Эстетизация техники, «культ» машины и уподобление работы архитектора инженерному проектированию («дом – машина для жилья»). Прямая связь функции здания, его конструкции и архитектурной формы. Социально-этическое обоснование принципов новой архитектуры *Ле Корбюзье* (легкость, простота, ясность) и его влияние на формирование интернационального стиля в современной архитектуре. Судьба авангарда в России.

Тема 13. Эстетические теории Новейшего времени.

Постмодернизм в зеркале философской теории. После «современности»: прелюдия *Ф.Ницше* к философии будущего. Споры о понятии «современность». Понятие «постмодерна». История возникновения и распространения термина. *Ж.-Ф.Лиотар*, закрепивший понятие в 80–х гг. XX века. Постмодерн как «транскультурный и мультирелигиозный феномен» и его проявление в различных формах общественного сознания. Соотношение

терминов «постмодерн» и «постмодернизм». Постструктурализм как колыбель постмодернистской теории, его истоки и философско-теоретическая ориентация. «Постмодернистская чувствительность»: восприятие мира как хаоса и «метафорическая эссеистика».

Выражение протеста против насильственного, самоуверенного перевода реальности из «неразумного» состояния в «разумное». Постмодернизм как протест против жестких, системных представлений о миропорядке (*Ж.Бодрийяр*), против оперирования привычными ценностями (типа Запад-Восток, мужское – женское начало, и т.д.). Наступление на классического субъекта: философия без субъекта, текст при «смерти автора» (*Р.Барт*), письмо как таковое, которое ведет субъекта (*Ж.Деррида*). Теоретические разработки *И.Хассана*: сопоставление модернизма и постмодернизма и классификация его признаков.

Деконструкция *Ж.Деррида*. Значение термина «деконструкция». Деконструкция как децентрация: отрицание классической «метафизики присутствия», полноценного, целостного смысла, трансцендентального означаемого. Вместо этого – проблема отсутствия истины бытия, игра означаемых не столько в центре, сколько на периферии текста. «Событийность» и «телесность» сами по себе, как таковые. Деконструкция знака. Деконструкция оппозиции «речь – письмо». Понятие текста и его «работа». «Шлейф» термина «деконструкция»: письмо, след, различание, приложение, фармакон. Проблема интертекста.

Понятие симулякра (*Ж.Деррида*). Предыстория термина (*Платон*) и его критика (*Делез, Бодрийяр, Клоссовски*). Понятия «текста» (*Р.Барт*) и интертекста (*Ю.Кристева*).

Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. Технические средства воспроизведения – подрыв классических и модернистских форм бытия искусства. Цитаты как результат «окультуривания» материала искусства. Ирония, игра как выражение разочарования в идеалах и ценностях и как производное письма. Значение фактора бессознательного. Шизофрения как метафора самопроизводства бессознательного. «Шизоанализ».

Замещение «мимезиса» моделированием. Значение эксперимента. Поп-арт и концептуальное искусство как игровые пространства. Профанация классики и модернизма. Кризис оригинальности. Антилогоцентризм, интерес к маргинальному, локальному и периферийному.

Раздел 3. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

ТЕМА 14. Искусство как эстетический феномен и связь искусства с другими формами общественного сознания.

Семантические сложности при определении понятия «искусство». Историческая ретроспекция: изменение представлений о содержании понятия.

«Техне» (Античность). Народное, религиозное и светское искусство. Изящное искусство (Новое время). Искусство и искусность.

Искусство как катарсис. Искусство как подражание. Искусство как выражение. Искусство как язык. Искусство как «ре-презентация» бытия и мира человека (*Гадамер*). Искусство как художественно-выразительная концептуальная форма, влияющая на развитие самосознания (*М.Мамардашвили*).

Проблема возникновения искусства. Разнообразие методологических подходов к определению первоосновы развития искусства.

1. Игровая концепция происхождения искусства из сферы игры и свободы (*Кант, Шиллер*), самовыражение на основе подражания (мимезиса) космосу, чувственным явлениям и душевно-нравственной жизни человека, идее и полноте бытия (*Сократ, Платон, Аристотель*). Подражание идеальной природе (классицизм). Модификация принципа подражания в современном искусстве (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, боди-арт и т.д.).
2. Трудовая концепция происхождения искусства (марксистская эстетика). Роль труда в процессе антропогенеза человека и развитие способности к творчеству из практической необходимости.
3. Религиозно-магическая концепция происхождения искусства. Значение магического начала в развитии искусства. Генезис магической концепции: от мифологии к религии. Значение Божественного Откровения и «сакральный план» искусства (христианская апологетика).
4. Биологическая концепция происхождения искусства. Значение биологических факторов («либидо», «генетического кода» и пр.) в возникновении и развитии искусства. Искусство как вид сублимации либидо (*Фрейд*).

Искусство в его отношении к познавательной деятельности и языку. Искусство в ряду моделирующих систем. Искусство как вторичная моделирующая система (*Ю.М.Лотман*). Произведение искусства как культурный текст: причины существования и специфика функционирования. Проблема знака и значения в искусстве. Анализ степени условности языковых единиц в различных видах и жанрах искусства.

Искусство в контексте социальных отношений: влияние жизни общества на художественную деятельность. Понятие «семиосферы». Историческая обусловленность искусства; вовлечённость в большое пространство и время культуры. Уникальное и повторяющееся в искусстве: соотношение субъективного видения в архетипических и нормативно-канонических представлениях. Проблема преемственности.

Эстетические и художественные цели искусства во взаимодействии с общекультурными и общесоциальными функциями. Искусство как катарсис. Искусство как познание. Искусство как форма развития самосознания. Искусство как формирование общественного мнения. Искусство как

историческая память. Компенсаторная функция искусства. Гедонистическая функция искусства.

Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. Взаимопересечение ценностных ориентиров.

Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философии. Творческая личность как синтез художественной и философской ипостаси. Жанры философского размышления и их поэтико-художественная сторона. Жанры художественные и проблема их наполнения философской проблематикой.

Искусство и наука. Решение вопроса познания в науке и искусстве. Проблема истинности знания в науке и искусстве. Диалектика объективного и субъективного в научном творчестве и искусстве.

Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.

Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Этика творчества и проблема ответственности художника. Образ человека культуры, выражение в искусстве оптимальных потенций личности. Нередуцируемость художественного содержания. Особая роль негативных образов в искусстве. Моральная тенденциозность как негативный фактор. Аморализм и искусство. Артистическая мораль. Самопознание художника.

Искусство и политика: точки соприкосновения. Роль искусства в общественной политике государства. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства. Проблема кризис искусства: историческая проекция от Гегеля до современности.

ТЕМА 15. Морфология искусства.

Виды искусства и принципы их классификации. История вопроса (*Аристотель, Лессинг, Дидро, Кант, Гегель, Ницше*) и современное состояние проблемы. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые («одноэлементные») и сложные, основанные на синтезе («полифонические», «режиссерские», игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые и уникальные.

Виды искусства как открытая система. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явления реального художественного процесса. Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза, отличительные черты искусства конца XX века. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютер, виртуальное пространство.

Универсальность образного мышления. Реальность как источник творчества. Художественно-образная форма воплощения идеи как специфическая особенность искусства. Метафоричность.

Художественный образ и художественное произведение. Особенности художественного образа: раскрытие самоценного предмета или явления одного через другой. Генезис художественного образа. Многозначность и недосказанность (в отличие от науки). Художественный образ как индивидуализированное обобщение, раскрывающее общее через индивидуальное.

Художественный образ как процесс. Образ - замысел, образ - воплощение, образ - восприятие. Соотношения логического и нелогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как равноценные способы художественно-образного мышления. Условность художественного образа как результат, нетождественность моделируемому объекту, зависимость от изобразительно-выразительных средств различных видов искусства, подчинение авторской концепции или канону и т.д.

ТЕМА 16. Предмет задачи и методы общей теории искусства.

Обоснование общей теории искусства – как назревающая потребность современного искусствознания. Становление искусствознания (Вазари, Винкельман, Гердер, Лессинг).

Значение интегративных процессов в искусстве. Нетождественность эстетики и теории искусства. Теория искусства как историко-онтологическая дисциплина.

Значение теории литературы в формировании общей теории искусств (Потебня, Веселовский, Буслаев, Миллер, Афанасьев). Поиски системных основ теории искусства: принцип связи явлений искусства и их закономерной соотнесенности друг с другом. Специфическое устройство общей теории искусства: принцип синхронии (специфического устройства) и принцип диахронии (эволюционное).

Освоение и использование традиции теории искусства современными исследователями как заданная историей направленность интерпретации, анализа, обобщения художественного процесса и его конкретных явлений.

Проблема границ и специфики предмета теории искусства. Основные вопросы общей теории искусства: анализ универсальных сущностных особенностей художественного творчества и восприятия, а так же универсальные законы их развития. Приоритетные проблемы: раскрытие природы искусства и его места в духовной жизни, роли в контексте культуры; обоснование принципов исследования искусства, научного статуса искусствознания и комплекс вопросов, обращенных к науке о художественном творчестве.

Разделы искусствознания: история искусства, теория искусства и художественная критика. Проблема членения теории искусства на теории частных видов искусства.

4.2. ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ*

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.

Семинар 1. Эстетика как область научного знания.

1. Эстетика как наука: предмет, структура, задачи курса, методологическое значение категориально-понятийного аппарата эстетики.
2. Основные эстетические категории.
3. Понятие эстетической ценности и ее место в системе ценностей культуры. Взаимосвязь эстетического (красоты) и этического (добра); диалектика эстетического (красоты) и утилитарного (пользы).
4. Специфика эстетического отношения человека к миру. Эстетическое и художественное восприятие. Историческое развитие художественного чувства. Роль сенсорных систем (зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания) в формировании эстетической чувственности человека. Объективные и субъективные факторы формирования эстетического чувства.

Дополнительная литература по теме

1. *ЛОСЕВ А. Ф., ШЕСТАКОВ В. П. ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ. М., 1965.*

* Основная литература для подготовки к семинарским занятиям приводится в общем списке к курсу, в данном разделе указывается лишь дополнительная литература.

2. ГАДАМЕР Г.-Х. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕКРАСНОГО. М., 1991.
3. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. – СПб., 2007

Семинар 2. Основные эстетические категории.

1. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.
2. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории.
3. Трагическое как эстетическая категория
4. Комическое как эстетическая категория. Виды комического.
5. Основные категории постклассики.

Дополнительная литература по теме

1. ЛОСЕВ А.Ф., ШЕСТАКОВ В.П. ИСТОРИЯ ЭТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ. М., 1965.
2. ГАДАМЕР Г.-Х. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕКРАСНОГО. М., 1991.
3. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. – СПб., 2007

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины «Эстетика и теория искусств» используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий (36 час.) 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 контрольным аттестационным работам (осенняя и весенняя межсессионные аттестации). В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки, реализация компетентного 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 работа в группах и групповые дискуссии.

При проведении семинарских занятий используется форма «эстетических дебатов», а так же проведение мастер-классов экспертов в области искусства, целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений и дискуссий, приобретение навыков научной аргументации, развитие способностей ориентироваться в непростых ситуациях эстетического выбора.

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

6.1. 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. Эстетика 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 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).

6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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.

Список контрольных вопросов для самопроверки

1. Возникновение эстетического знания.
2. ИмPLICITная и эксплицитная эстетика.
3. Предмет, задачи и методы эстетики.
4. Динамика развития эстетических категорий.
5. Категория «эстетическое».
6. Категория «прекрасное».
7. Эстетический идеал.
8. Категория «возвышенное».
9. Категория «трагическое».
10. Категория «комическое» и его виды.
11. Категории постклассики.
12. Понятие художественного текста и его особенности.
13. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления.
14. Виды эстетической деятельности.
15. Структура эстетического сознания.
16. Форма и содержание в искусстве.
17. Художественный метод и стиль.
18. Индивидуальная творческая манера.
19. Эстетическое восприятие.
20. Игра как эстетический феномен.
21. Теории возникновения искусства.
22. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
23. Проблема классификации видов и жанров искусства.
24. Художественный образ.
25. Функции искусства.
26. Виды искусства.
27. Эстетический вкус.
28. Проблемы семиотики искусства.
29. Эстетическое воспитание.
30. Проблема эстетизации бытия в современности.

6.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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. 4.2. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения. Подробные рекомендации по написанию контрольной работы изложены ниже.

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

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 (экзамен).

6.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Теория эстетики и искусства:

1. Становление эстетики как области научного знания.
2. Объект, предмет, задачи и методы эстетики.
3. Категория «эстетическое».
4. Категория «прекрасное». Эстетический идеал.
5. Категория возвышенное.
6. Категория трагическое. Трагическое и героическое. Трагическое и драматическое.
7. Категория комическое и ее виды.

8. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления. Виды эстетической деятельности.
9. Постклассические эстетические категории.
10. Соотношение понятий «художественный текст» и «произведение искусства».
11. Проблема классификации видов и жанров искусства.
12. Эстетический вкус: возникновение категории и теории его развития.
13. Специфика эстетического восприятия.
14. Концепции возникновения искусства.
15. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
16. Проблема классификации видов и жанров искусства.
17. Искусство как эстетический феномен и его функции.
18. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
19. Игра как эстетический феномен.
20. Особенности искусства постмодернизма.

История эстетики:

1. Эстетика Античности. Ранняя классика.
2. Эстетические взгляды Сократа.
3. Эстетические взгляды Платона.
4. Эстетика Аристотеля.
5. Эстетика Античности. Эллинизм.
6. Эстетика западноевропейского средневековья.
7. Эстетика народной культуры средневековья. Карнавальная культура.
8. Особенности восточноевропейского средневековья (Византия и древняя Русь).
9. Эстетика Возрождения.
10. Эстетика маньеризма и барокко как модификация принципов Возрождения.
11. Эстетические принципы Классицизма.
12. Особенности английского Просвещения.
13. Особенности французского Просвещения.
14. Специфика немецкого Просвещения.
15. Эстетическая теория И.Канта.
16. Эстетика Гегеля.
17. Эстетика Романтизма.
18. Эстетические теории конца XIX - середины XX века.
19. Эстетические теории постмодернизма.
20. Динамика развития представлений об эстетическом идеале в истории эстетической мысли.

6.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

Выберите один правильный ответ:

1. Эстетика как область научного знания возникла:

- а) в период первобытной культуры
- б) в эпоху Античности
- в) в период Просвещения
- г) в XX веке.

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

- а) Сократ
- б) Аристотель
- в) Баумгартен
- г) Кант

3. 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

4. Какие качества личности являются эстетическими?

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

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

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

6.6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

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
Премиальные (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.

7.1. 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.

Шибаета, М. М. Русская эстетика: опыт исканий и обретений [Текст] : учеб. пособие / М. М. Шибаета ; 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. агентство по культуре и кинематограф.; 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-.

Яковлев, Е. Г. Эстетика : учеб. пособие / Е. Г. Яковлев. - М. : Гардарики, 2004. - 463 с. - ISBN 5-8297-0054-9 : 117-.

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 Илиады 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. Боров. — [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: «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально – инструментальное искусство», Музыкально-театральное искусство», «Музыказнание и музыкально-прикладное искусство»

профилям 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», «Этномузыкалогия», «Музыковедение»

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

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

Документ одобрен на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики
26.10.2015 г., протокол № 3

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

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Малыгина И.В.

«26» 05 2015 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Направления подготовки: «Вокальное искусство», «Дирижирование»,
«Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады»,
«Музыкально – инструментальное искусство», Музыкально-театральное
искусство», «Музыказнание 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 документы», «Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты», «Искусство оперного пения»,
«Музыкальная педагогика», «Этномузыкология», «Музыковедение»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная и заочная

Москва

I. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению подготовки: «Вокальное искусство», «Дирижирование», «Искусство народного пения», «Музыкальное искусство эстрады», «Музыкально – инструментальное искусство», Музыкально-театральное искусство», «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» и профилей подготовки: «Академическое пение», «Дирижирование оркестром народных инструментов», 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»

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»

Направление подготовки: 53.03.03 «Вокальное искусство»
профиль Академическое пение

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
*профили: Фортепиано,
Оркестровые духовые и ударные инструменты,
Оркестровые струнные инструменты,
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты*

Направление подготовки: 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
*профили: Инструменты эстрадного оркестра,
Эстрадно-джазовое пение*

Направление подготовки: 53.03.04 Искусство народного пения
*профили: Хоровое народное пение,
Сольное народное пение*

Направление подготовки: 53.03.05 Дирижирование

*профили: Дирижирование академическим хором,
Дирижирование оркестром народных инструментов,
Дирижирование оркестром духовых инструментов*

Направление подготовки: 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

*профили: Музыковедение,
Этномузыкология,
Музыкальная педагогика*

ОК – 3 - способностью и готовностью 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 произведения литературы и искусства

ОК – 10 - способностью и готовностью проявлять личностное отношение к современным процессам в различных видах искусства

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

специализация Искусство оперного пения

ОК – 7 – готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия

ОК – 10- способностью выстраивать и реализовывать тактику и стратегию своего интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования

ОК – 11 – способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях

ПК – 2 - способностью к пониманию эстетической основы 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
ОК -1- способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам	<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</p>	Умение логично воспроизвести материал лекционного занятия	Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла
		Умение логически верно, с использованием понятийного инструментария изложить изученный материал	Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов
		Умение логически верно, аргументированно, с использованием понятийного инструментария эстетики изложить материал по определенной теме	Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов

	эстетики и теории искусства <u>Владеет:</u> понятийным аппаратом дисциплины	или разделу дисциплины	
ОК- 2 – способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)	<u>Знает:</u> актуальные проблемы эстетической истории и теории искусства <u>Умеет:</u> анализировать эстетическую проблематику современной эстетики и теории искусства <u>Владеет:</u> навыками интерпретации и анализа эстетической проблематики современной культуры, в том числе, российской	Способность назвать основные нравственные проблемы современного общества Способность ориентироваться в эстетических проблемах современного искусства и выразить аргументированно е отношение к ним Умение анализировать и интерпретировать эстетические проблемы современного искусства	Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов
ОК – 3- способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и образования в историческом контексте, в том числе в	<u>Знает:</u> специфику эстетического способа познания и освоения мира; основные эстетические принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд эстетической мысли, их	Знание и понимание основных теоретических проблем эстетики и основных исторических этапов развития эстетической мысли Знание основных	Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов

<p>связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования</p> <p>Умеет: анализировать базовые эстетико-философские тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;</p> <p>Владеет: понятийным аппаратом дисциплины; техниками анализа текстов</p>	<p>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>Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов</p>
<p>ОК- 9- способен и готов освоению культуры социальных отношений, критическому осмыслению своего социального опыта</p>	<p>Знает: логику и основные этапы развития эстетической мысли, ее соответствие культурно-исторической динамике и развитию видов искусства; базовые тексты, составляющие фонд эстетической</p>	<p>Знание основ профессиональной этики</p> <p>Способность анализировать и критически оценивать эстетические аспекты профессиональной культуры</p>	<p>Пороговый (низкий) уровень 1-4 балла</p> <p>Средний (поисковый) уровень 5-7 баллов</p>

	<p>мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования</p> <p><u>Умеет:</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 числе, российской</p>	<p>Способность участвовать в разработке основ эстетической культуры и эстетического кодекса организации</p>	<p>Высокий (творческий) уровень 8-10 баллов</p>
<p>ОК – 10-способен и</p>	<p><u>Знает:</u> основные эстетические</p>	<p>Умение составить тематический план</p>	<p>Пороговый (низкий,</p>

<p>готов проявлять личную позицию по отношению к современным процессам в различных видах искусства</p>	<p>персоналии, их основополагающие принципы и категории; базовые тексты, составляющие фонд эстетической мысли, их основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования актуальных проблем теории искусства Умеет: применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности Владеет: техниками анализа художественных текстов; навыками интерпретации и анализа эстетической проблематики современной культуры, в том числе, российской</p>	<p>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>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
	Опрос	Оценочное средство текущего контроля,	Перечень вопросов по текущей теме

		позволяющее закрепить и оценить степень усвоения знаний по определенной теме или разделу дисциплины	
	Тестирование	Оценочное средство рубежного контроля, позволяющее осуществить комплексную оценку знаний студента по различным темам и разделам курса	Тестовые задания
	Контрольная работа	Оценочное средство текущего контроля для оценки знаний по отдельным вопросам изучаемой дисциплины в письменной форме	Комплект заданий для контрольной работы
	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
	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
ОК -1- способен и готов собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам	Семинар Контрольная работа Зачет	Текущий Текущий Рубежный
ОК- 2 – способен и готов ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства)	Семинар Контрольная работа Зачет	Текущий Текущий Рубежный
ОК – 3- способен и готов осмысливать развитие музыкального искусства, науки и	Семинар Контрольная работа Зачет	Текущий Текущий Рубежный

<p>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>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>

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

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 формированием 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 проявляет 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

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

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 карнавальной 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	
Творческий подход к осмыслению предложенной темы	
Способность аргументировать основные положения и выводы	
Обоснованность, доказательность и оригинальность постановки и решения проблемы	
Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей	
Использование литературных источников и их грамотное оформление	
Оформление эссе соответствует всем требованиям	
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.	
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	
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, уметь использовать личные

наблюдения и суждения.

Критерии рейтинговой оценки доклада:

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

- неполученный ответ – 0 баллов;

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

Итоговая форма контроля знаний – зачет.

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

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

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

Р
я
Д
О
М

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

О
Ш
И
Б
О
К

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики 26 мая 2015 г.

—
3

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Кафедра теории культуры, этики и эстетики

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

ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Направления подготовки: «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», «Этномузыкалогия», «Музыковедение»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная и заочная

Москва
2014

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», «Музыказнание 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 документы», «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 самодетельных 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:

5. 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.
6. 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.
7. Самостоятельная работа по написанию письменных работ. Тематика и требования к письменным работам представлены выше.

8. 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 компетентного 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 выбранным 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 связанная 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 и 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 «26» мая 2015