

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« » 20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ В ИСКУССТВЕ»

Направление подготовки	44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль/программа подготовки	«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ)»
Уровень высшего образования	БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения	ЗАОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость зач. ед. / часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежу- точной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
VI	3/108	4	4		100	Зачет с оценкой
Итого	3/108	4	4		100	Зачет с оценкой

Владимир 2018

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- профессиональная подготовка педагога в области музыкального искусства и образования;
- осмысление проблемы формирования эстетической культуры;
- развитие культурно-исторической эрудиции, ориентирование в современном художественно-эстетическом пространстве;
- формирование профессиональных компетенций в области культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности;
- осуществление эстетических исследований в художественно-педагогической и социально-культурной сфере.

Задачи:

- формирование целостного, системного подхода к изучению и пониманию проблемы эстетического предмета в контексте истории искусства и художественного образования;
- овладение будущими педагогами-музыкантами научным и критическим материалом в области современного художественно-эстетического знания;
- формирование эстетических и художественных идеалов;
- приобретение необходимых навыков работы с научной и справочной литературой;
- изучение произведений зарубежного и русского искусства в контексте современных концепций в области эстетики и искусствознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетический предмет в искусстве» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Пререквизиты дисциплины: «Философия», «История музыкального искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного	Частичное	Знать: основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; Уметь: использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения; Владеть: основами философских и социогумани-

мировоззрения	тарных знаний для формирования научного мировоззрения.
---------------	--

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости. форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1.	Тема 1. Эстетика как наука.	VI	20	4			33	2/50%	Рейтинг-контроль № 1
2.	Тема 2. Искусство – эстетический феномен.	VI	21		2		33	1/50%	Рейтинг-контроль № 2
3.	Тема 3. Эстетический предмет в образовательном процессе.	VI	22		2		34	1/50%	Рейтинг-контроль № 3
Всего за VI семестр:				4	4		100	4/50%	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		VI		4	4		100	4/50%	Зачет с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Эстетика как наука.

Содержание темы.

Предмет и задачи эстетики. Смысловое поле эстетики. Основные функции эстетики. Становление эстетической науки. Процесс становления науки.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 2. Искусство – эстетический феномен.

Содержание темы.

Античные эстетические традиции. Понимание искусства в средние века. Основные эстетические категории. Содержание и смысл эстетического. Эстетический опыт.

Тема 3. Эстетический предмет в образовательном процессе.

Содержание темы.

Проблемы эстетического предмета в контексте искусство знания и художественного образования. Эстетический предмет в учебной, художественно-творческой и просветительской практике студентов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Эстетический предмет в искусстве» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема № 1)*
- *Групповая дискуссия (темы №№2, 3)*

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

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль-2, рейтинг-контроль 3) проходит в форме письменных контрольных работ.

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.

VI семестр

Рейтинг-контроль 1

Вопросы для контрольной работы:

1. Смысловое поле эстетики.
2. Основные функции эстетики искусства.
3. Анализ произведения искусства.
4. Процесс становления эстетической науки.
5. Античные эстетически традиции.
6. Основные эстетические категории.
7. Анализ произведения искусства.

Рейтинг-контроль 2

Тестирование

1. В основе эстетической деятельности лежит:

- а)** практика;
- б)** сознание;
- в)** воспитание;
- г)** оценивание.

2. Аксиология как самостоятельная область знания складывалась:

- а)** в XVII в.;
- б)** в XII в.;
- в)** в XIX-XX вв.;

г) в IX в.

3. На современном этапе философия искусства и, в т. ч., философия музыки руководствуется:

- а) онтологией;
- б) культурологическим подходом;
- в) историей и теорией музыки;
- г) все ответы верны.

4. Назовите философа, который в своей теории элитарного искусства разделил людей на «людей пользы» и «людей гения»:

- а) Ф. Ницше;
- б) Г.Ф.В. Гегель;
- в) А. Шопенгауэр;
- г) М. Хайдеггер.

5. Философско-эстетическим вопросам музыкального творчества посвящены многие работы русских музыкантов и композиторов, опубликованные на страницах таких изданий, как,

- а) «Золотое Руно», «Аполлон», «Труды и дни»;
- б) «Московские ведомости», «Новое время», «Жизнь»;
- в) «Мнемозина», «Искра», «Полярная звезда»;
- г) «Новый мир», «Русский вестник», «Вехи».

6. Кто из перечисленных композиторов не входил в музыкальное объединение «Новая русская школа»:

- а) М.А. Балакирев;
- б) Ц.А. Кюи;
- в) М.П. Мусоргский;
- г) П.И. Чайковский.

7. Кто из русских композиторов обладал чувством синестезии:

- а) С.И. Танеев;
- б) С.В. Рахманинов;
- в) А.Н. Скрябин;
- г) Н.А. Римский-Корсаков.

8. Направление в музыкальном искусстве, в котором работал Стравинский и для которого характерно обращение к жанрам и стилю эпохи Возрождения:

- а) неоромантизм;
- б) неоклассицизм;
- в) неоготика;
- г) неофольклоризм.

9. И.Ф. Стравинский обращался к технике додекафонного письма и наиболее удачным произведением, написанным с применением этой техники, стал балет:

- а) «Агон»;
- б) «Орфей»;
- в) «Пульчинелла»;
- г) «Весна Священная».

10. Кому принадлежат слова: «Музыка сама говорит и заговаривает именно тогда, когда слова бессильно умолкают» :

- а) П.И Чайковскому;
- б) К.Р. Эйгесу;

- в) Н.К. Метнеру;
 - г) С.В.Рахманинову.
11. Русское художественное объединение, созданное в Петербурге А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым:
- а) «Мир искусства»;
 - б) «Артель художников»;
 - в) «Бубновый валет»;
 - г) «Голубая роза».
12. Русское искусство 1890-1910 гг.:
- а) переживало упадок;
 - б) переживало очередное переосмысление направлений;
 - в) переживало кризис реалистического направления;
 - г) переживало небывалый подъем.
13. Какое название получило художественное объединение, возникшее в Петербурге в 1898 году:
- а) «Союз русских художников»;
 - б) «Мир искусства»;
 - в) «Голубая роза»;
 - г) «Беляевские пятницы».
14. В соответствии с концепцией Ф. Ницше, рождение трагедии связано с:
- а) изобразительным искусством и поэзией;
 - б) духом Музыка;
 - в) хореографией;
 - г) трагическим мифом.
15. Какому русскому композитору, педагогу, музыкальному критику принадлежат эти слова: «...Ясно, что как содержание, так и форма неразрывно связаны между собой; мне они представляются собственно двумя сторонами одного и того же явления, лишь как бы меняющего свою окраску, и это явление, в сущности, есть только форма, но соответствующая внутреннему делению – форма внешняя и форма внутренняя» :
- а) М.И. Глинке;
 - б) П.И. Чайковскому;
 - в) Н.Я. Мясковскому;
 - г) Ц.А.Кюи.

Рейтинг-контроль 3

Вопросы для контрольной работы:

1. Эстетический предмет в музыке.
2. Эстетический предмет в процессе учебной практики.
3. Эстетический предмет в процессе художественно-творческой практики.
4. Эстетический предмет в процессе просветительской практики.
5. Анализ произведения искусства.

Вопросы к зачету с оценкой

1. Искусство как эстетический феномен.
2. Эстетический предмет в музыке.

3. Эстетический предмет в изобразительном искусстве.
4. Эстетический предмет в декоративно-прикладном искусстве
5. Эстетический предмет в архитектуре.
6. Эстетический предмет в скульптуре.
7. Эстетический предмет в театральном искусстве.
8. Эстетический предмет в хореографии.
9. Эстетический предмет в искусстве кино.
10. Эстетический предмет в искусстве фотографии.
11. Феноменология современного искусства.

Вопросы и задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает в себя: конспектирование лекционного материала, опросы на лекционных и семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к практическим (семинарским) занятиям; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, анализ произведений зарубежного и отечественного искусства; создание презентаций по изучаемым темам.

Примерный план анализа произведения искусства

1. Автор и название произведения. История создания произведения.
2. Содержание произведения искусства.
3. Компоненты формы: материал, изобразительно-выразительные средства, композиция, ритм, симметрия, перспектива, жанр и др.
4. Соответствие содержания и формы произведения искусства.
5. Индивидуальная манера и творческий метод автора. Принадлежность стилю.
6. Личное восприятие и переживание данного произведения искусства.

Примерный список произведений зарубежного искусства для анализа

Искусство Первобытного и Древнего мира

Египет. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, (все – XXVIII в. до н.э.). Храмовые комплексы Карнака (XV-XIII вв. до н.э.) и Луксора (XV в. до н.э.).

Искусство Античности.

Эгейская культура. Дворец в Кноссе (XVI в. до н.э.), “Львиные ворота” (XIV-XIII вв. до н.э.), “маска Агамемнона” (II пол. XV в. до н.э.).

Древняя Греция. Гомеровский период. Храм Геры в Олимпии (VII в. до н.э.), храм Аполлона в Коринфе (ок. 550 г. до н.э.). **Греческая классика.** Архитектура. Афинский Акрополь. Скульптура. Дискобол (V в. до н.э.).

Древний Рим. Бронзовая статуя Капитолийской волчицы (конец VI – начало V века до н.э.). Архитектура. Колизей (I в.), Скульптура. Портрет юноши (ок. 150 г.), портрет Марка Аврелия (конец II века). Живопись. Фаюмский портрет.

Средневековое искусство Западной Европы и Византии.

Архитектура. Мавзолей Санта-Констанца в Риме. Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532-537).

Романское искусство. Франция – Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье Германия – соборы

Вормсе, Наумбурге. Италия – архитектурный ансамбль в Пизе. Готическое искусство. Соборы Франции.

Литература. Поэзия вагантов. Данте – “Божественная комедия”.

Музыка. Григорианское пение: 1) Salutare. 2) Laudamus. Вольфрам фон Эшенбах. “Du man dem Edelem”. Вальтер фон дер Фогельвейде. “Nir hat her Gerhart Atze”. Перотин. Органум. Аноним мотет “Земляника свежая”. Ars nova. Ф. Ландино. “Piccolo primavera”. Г. де Машо. баллада “Je puis trop bien”, виреле “Je souspir”, мотет “Et non est qui adjuvet”.

Искусство Возрождения.

Проторенессанс. Архитектура. Собор в Сиене (XIII – XIV вв.), Миланский собор (начат в 1386 г. – завершен в XIX в.). Скульптура. Работы Никола Пизано, Пьетро Каваллини. Живопись. Джотто ди Бондоне – капелла дель Арена в Падуе (1308-1310).

Ранний Ренессанс. Архитектура. Филиппе Брунеллески – церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421-1428). Скульптура. Донателло (1386-1466) – “Давид”. Живопись. Мазаччо – фреска “Троица” в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1426-1427); С. Боттичелли – портрет Джулиано Медичи (ок. 1478 г.), “Весна” (1477-1478), “Рождение Венеры” (1484-1486).

Высокий Ренессанс. Архитектура. Рафаэль – вилла Мадама близ Рима и палаццо Пандольфини во Флоренции; Микеланджело – церковь Сан-Лоренцо во Флоренции, перестройка римского Капитолия, собор Святого Петра в Риме. Работы Л. Да Винчи. Живопись. Л. Да Винчи – “Мадонна в гроте” (1483-1494), “Мадонна Литта” (1490-1491), “Джоконда” (1503-1506); Рафаэль – “Сикстинская Мадонна” (1513-1514); Тициан – “Любовь небесная и земная” (1514), “Вознесение Богоматери” (Ассунта, 1516) “Даная” (1545); Микеланджело – росписи Сикстинской капеллы в Ватикане (1509-1512). Скульптура. Микеланджело – “Давид” (1501), “Мадонна с младенцем” (1524-1534).

Поздний Ренессанс. Архитектура. А. Палладио – вилла “Ротонда” (ок. 1567-1570 гг.). Живопись. П. Веронезе – “Триумф Венеры” (1580-1585); Тинторетто – “Чудо святого Марка” (1548), “Тайная вечеря” (1566); Эль Греко – “Погребение графа Оргаса” (1586-1588); Ян ван Эйк – “Святая Варвара” (1437); П. Брейгель – “Падение ангела” (1562), “Триумф смерти” (1562); А. Дюрер – серия гравюр на дереве “Апокалипсис” (1498), “Адам и Ева” (1504), “Четыре апостола” (1526); Л. Кранах Старший – “Алтарь св. Екатерины” (1506), “Мария с младенцем” (ок. 1525-1530 гг.), “Юдифь с головой Олоферна” (ок. 1530 г.); Г. Гольбейн Младший – “Мертвый Христос” (1521).

Литература. Творчество Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Ф. Рабле, У. Шекспира, Л. де Вега.

Музыка. Дж. Палестрина. Kyrie eleison, Agnus Dei из “Мессы Папы Марчелло”. Д. Данстейбл. Мотет “Veni Sanctus Spiritus”. Ж. Дебре. “Тысяча сожалений”, “Облегчите мне”. О. Лассо. “Вонжор, мон соеур”. К. Жанкен. “Пение птиц”. Ч. де Роре. Мадригал “Едва расставшись”.

Искусство Нового времени.

Архитектура. Дж. Бернини – колоннада площади Святого Петра в Риме (1657); Ф. Борромини – церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме (1665-1667). Лувр (начат в 1456 г.), дворец Тюильри (1560); Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар – Версальский дворец. Скульптура. Дж. Бернини – “Давид” (1623), “Экстаз святой Терезы” (1645-1652), фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме (1648-1651); П. Рубенс – “Воздвижение креста” (1609-1610), “Похищение дочерей Левкиппа” (1617), “Сад любви” (ок. 1638); Ф. Хальс – “Цыганка”

(1620), "Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия" (1627); Антонис Ван Дейк – "Портрет Карла I на охоте" (1632-1642), "Автопортрет" (1620); Рембрандт Ван Рейн – "Автопортрет с Саскией" (1636), "Пир Валтасара" (1635-1636), "Даная" (1636, 1646-1647 гг.); Д. Веласкес – "Портрет графа-герцога Оливареса" (1625), "Венера с зеркалом" (1650), Италия. Караваджо – "Лютник" (1594), "Вах" (1596-1597), "Положение во гроб" (1601-1603), "Призвание апостола Матфея" (1598-1599), Франция. Н. Пуссен – цикл "Времена года" (1660-1664); К. Лоррен – "Пейзаж с пастухом" (1636).

Литература. Творчество Н. Буало, П. Корнелья, Ж. Расина, Ж.Б. Мольера. Басни Ж. Лафонтена.

Музыкальная культура эпохи барокко. Оперная и вокальная музыка. К. Монтеверди. "Орфей". Г. Пёрселл. "Дидона и Эней". А. Скарлатти. Ария "Солнце Ганга". Ария "О, престань меня терзать". Инструментальная музыка барокко. Органная музыка. И. Пахельбель. Хоральная прелюдия. Канон. Д. Фрескобальди. Канцона. Клавирная музыка. Дж. Булли: фантазия "Шуты". У. Бёрд. "Возница насвистывает", "Вольнка", "Флейта и барабан". Ф. Куперен. "Жнецы", "Маленькие ветряные мельницы", "Любимая", "Тростники", "Сборщицы винограда". Л. Дакен. "Кукушка". Ж.Ф. Рамо. "Призыв птиц", "Тамбурин", "Крестьянка". Струнная, ансамблевая и концертная музыка барокко. А. Корелли. Concerto grosso № 6; La Folia. Альбиниони. Адажио g-moll. А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром a-moll; "Времена года".

Искусство XVIII века.

Архитектура. Ж.-А. Габриель – Площадь Людовика XV в Париже (ныне – Площадь Согласия, 1753-1755), Малый Трианон (1762-1764). Р. Адам – новый стиль в убранстве интерьеров. Скульптура. Ж.Б. Пигаль – "Меркурий" (1744); Э.-М. Фальконе – "Милон кротонский" (1755), "Флора" (1756), "Грозящий Амур" (1757), "Медный всадник" (1765); Ж.-А. Гудон – "Дидро", "Руссо", "Вольтер", "Франклин". Живопись. Ж.-А. Ватто – "Квартет" (ок. 1712), "Праздник любви" (1717), "Общество в парке" (1718); Ф. Буше – "Пейзаж с водяной мельницей" (1743), "Туалет Венеры" (1751), "Тет-а-тет" (1764); Ж.О. Фрагонар – "Поцелуй украдкой" (1780-е гг.).

Литература. Творчество Вольтера, В. Гете, Ф. Шиллера, Д. Дефо, Дж. Свифта, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо.

Музыка. Г.Ф. Гендель. Оратория "Самсон"; "Музыка фейерверка"; "Музыка на воде"; сюита № 7 g-moll. И.С. Бах. Органная музыка: токката и fuga d-moll, пассакалия c-moll. Клавирная музыка: "Хорошо темперированный клавир". Вокально-инструментальное творчество: Месса h-moll, "Страсти по Матфею". Й. Гайдн. Симфонии № 45 fis-moll, № 101 D-dur, № 103 Es-dur, № 104 D-dur. В.А. Моцарт. Оперы: "Свадьба Фигаро", "Волшебная флейта", "Дон Жуан". Симфонии № 40 g-moll, № 41 C-dur. "Маленькая ночная серенада". "Реквием". Л. ван Бетховен. Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll – D-dur. Увертюры: "Кориолан", "Эгмонт". Сонаты для фортепиано: № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll.

Искусство XIX века.

Романтизм. Живопись. Ф. Гойя – "Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года" (1814-1815); Т. Жерико – "Плот Медузы" (1818-1819), "Скачки в Эпсومه" (1821); Э. Делакруа – "Ладья Данте" (1822), "Резня на Хиосе" (1822-1824), "Смерть Сарданапала" (1827), "Свобода, ведущая на баррикаду" (1831); Д.Г. Фюзели – "Ночной кошмар" (1790); Д.М. Тернер – "Невольничий характер" (1840); К.Д. Фридрих – "Двое, созерцающие луну" (1819-1820), "Утро в горах" (1830); Ж.-О.-Д. Энгр – "Юпитер и Фетида" (1811), "Одалиска" (1814), "Ис-

точный" (1856); К. Коро – "Утро в Венеции" (ок. 1834 г.), "Порыв ветра" (ок. 1865-1870 гг.); Ш. Добиньи – "Запруда в долине Оптево" (1855). Литература. Творчество Э.Т.А. Гофмана, Дж. Байрона, В. Скотта, В. Гюго, Ж. Санд.

Реализм. Живопись. О. Домье – "Любитель эстампов" (между 1857-1960 гг.), "Прачка" (ок. 1868-1870 гг.), "Дон Кихот" (1868); Ж.Ф. Милле – "Собирательницы колосьев" (1857), "Анжелос" (1859-1860); Г. Курбе – "Похороны в Орнане" (1849). Литература. Творчество Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, Ч. Диккенса, Э. Золя, Т. Драйзера. "Социальные" пьесы Г. Ибсена, А. Стриндберга.

Музыка. Ф. Шуберт. Симфония h-moll "Неоконченная". Вокальные циклы: "Прекрасная мельничиха", "Лебединая песнь". К.М. Вебер. Опера "Вольный стрелок". Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром e-moll. Музыка к комедии У. Шекспира "Сон в летнюю ночь". Р. Шуман. "Карнавал". Г. Берлиоз. "Фантастическая симфония". Дж. Россини. "Севильский цирюльник". Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром h-moll. Ф. Шопен. Мазурки. Этюды. Вальсы. Прелюдии. Ф. Лист. Венгерские рапсодии №№ 6, 14, 15. "Фонтаны виллы д'Эсте". И. Брамс. Симфония № 4 e-moll. И. Штраус. Оперетта "Летучая мышь". Вальсы: "Голубой Дунай", "Сказки Венского леса". Р. Вагнер. Опера "Лоэнгрин". К. Сен-Санс. "Карнавал животных". Ш. Гуно. Опера "Фауст". Ж. Бизе. Опера "Кармен". Дж. Верди. Оперы: "Риголетто", "Травиата", "Аида", "Отелло". Р. Леонкавалло. Опера "Паяцы". Дж. Пуччини. Оперы: "Богема", "Тоска", "Чио-Чио-сан". Б. Сметана. Симфонический цикл "Моя Родина". А. Дворжак. Симфония "Из Нового света" e-moll. Э. Григ. "Пер Гюнт".

Искусство II половины XIX – начала XX вв.

Импрессионизм. Живопись. Э. Мане – "Завтрак на траве" (1863), "Олимпия" (1863), "Флейтист" (1866); К. Моне – "Бульвар Капуцинок в Париже (1873); О. Ренуар – "Портрет актрисы Жанны самарии" (1877); Э. Дега – "Абсент" (1876), "Голубые танцовщицы" (1879); К. Писсарро – "Бульвар Монмартр в Париже (1897); А. Сислей – "Мороз в Лувесьенне (1873). Скульптура. О. Роден – "Бронзовый век" (1875-1876), "Мыслитель" (1879-1900), "Врата ада" (1880-1917).

Постимпрессионизм. Живопись. П. Сезанн – "Автопортрет" (1880), "Персики и груши" (1888-1890), "Большие купальщицы" (1898-1905); П. Гоген – "А ты ревнуешь?" (1892), "Женщины на берегу моря" (1899); В. ван Гог – "Человек с хворостом" (1885), "Подсолнечники" (1888), "Красные виноградники в Арле" (1888).

Музыка. К. Дебюсси. 24 прелюдии. М. Равель. Симфоническое творчество: "Испанская рапсодия", "Болеро".

Символизм. Архитектура. Работы А. Гауди. Живопись. Группа "Наби". Работы А. Бёклина. Творчество Д.Г. Россети, У. Морриса. Литература. Творчество П. Верлена, Лотреамона, С. Малларме, С. Георге, А. Рембо, Ш. Бодлера, Р.М. Рильке, А. Стриндберга.

Модерн. Архитектура. Творчество А. Гауди, Ч.Р. Макинтоша, А. ван де Вельде. Живопись. Творчество О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона, А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара.

Искусство XX века.

Архитектура. Работы Ф.Л. Райта. Ле Корбюзье – "Лучезарный дом" в Марселе (1947-1952). Скульптура. А. Майоль – "Средиземное море" (ок. 1901 г.), памятник П. Сезанну (1912-1925); Э.А. Бурдель – "Стреляющий Геракл" (1909), "Победа" (1918); К. Бранкузи – "Птица в пространстве" (1928). Работы Г. Мура и Б. Хэнуорт. Живопись. А. Матисс

– “Подсолнечники в вазе” (1898), “Игра в шары (1909), “Танец” (1910), “Музыка” (1910); В. Кандинский – “Композиция № 6” (1913); П. Пикассо – “Девочка на шаре” (1905), “Авиньонские девицы” (1907), “Герника” (1937). Работы Э. Нольде, Г. Гросса, М. Бермана. Литература. Творчество Ф. Кафки, Ф. Верфеля, Г. Тракия. Неоклассицистские тенденции в творчестве Г. Гессе. Сюрреализм в творчестве А. Бретона, П. Элюара. Творчество Т. и Г. Маннов, К. Чапека, У. Фолкнера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Пруста, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Б. Брехта.

Музыка. Р. Штраус. Симфоническая поэма “Дон Жуан”. Опера “Саломея”. Г. Маллер. Симфония № 1. А. Шёнберг. “Лунный Пьеро”. К. Орф. “Кармина Бурана”. И. Кальман. “Фиалка Монмартра”. О. Респиги. Симфоническая поэма “Фонтаны Рима”. Дж. Гершвин. “Рапсодия в стиле блюз”. Опера “Порги и Бесс”. Ф. Пуленк. “Человеческий голос”. А. Онеггер. “Pacific – 231”. Б. Бриттен. “Военный реквием”.

Искусство Западной Европы и Америки II половины XX века.

Архитектура. Творчество Ч. Дженкса, Ч. Мура, Р. Вентури. Живопись. Творчество Дж. Полока, В. де Кунинга, Р. Раушенберга, Дж. Джонса, Э. Уорхолла, И. Кляйна, А. Фернандеса. Литература. Творчество А. Роб-Грийе, Н. Саррот, поэзия Х.Л. Борхеса, У. Эко.

Музыка. О. Мессиа, П. Булез, Ч. Айвз, Ф. Гласс. Opening. Л. Бернстайн. “Вестсайдская история”. Э.Л. Уэббер. “Иисус Христос – суперзвезда”, “Призрак оперы”.

Примерный список произведений русского искусства для анализа

Искусство Древней Руси.

Прикладное искусство скифов.

Собор Святой Софии в Киеве (1037). Успенский собор во Владимире (1158-1160), церковь Покрова Богородицы на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (1194-1197), Княжеский замок в Боголюбове (1158-1165).

Живопись. Мозаики собора Святой Софии в Киеве. Икона “Богоматерь Владимирская”. Новгородская иконопись. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Д. Черного, Дионисия.

Музыка. Стихиры Ивана Грозного. Федор Крестьянин.

Искусство XVII-XVIII веков.

Архитектура. Ростовский кремль (1670-1691), церковь Воскресения (1670) и церковь Иоанна Богослова (1683) в Ростове Великом: их фрески. Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле (XVII), церковь Рождества Христова (1644).

Иконописная школа Ипатьевского монастыря в Костроме.

Музыка. Кант “На взятие Дербента”. Н. Дилецкий. “Воскресенский канон”.

Архитектура. Москва: здание Арсенала (начато в 1702 г.), Лефортовский (Петровский) дворец (1697-1699), церковь архангела Гавриила (Меньшикова башня, 1701-1707); Д.В. Ухтомский – колокольня Троице-Сергиевой лавры (Сергиев Посад, 1741-1770); Красные ворота (1753-1757). Петербург: Д. Трезини – Петропавловский собор (1712-1733). Петровские ворота (1717-1718) Петропавловской крепости; М.Г. Земцов – Аничков дворец на Фонтанке (начат в 1741 г.); Кунсткамера (1718-1734); Летний дворец (дом Петра I на берегах Невы и Фонтанки, 1710-1714); Ф.-Б. Растрелли – Большой дворец в Петергофе (1745-1755), Зимний дворец (1754-1762). Живопись. Творчество И.И. Никитина, А. Матвеева, И.Я. Вишнякова. Иконостас Петропавловского собора работы И.П. Зарудного. Гравюра. Работы А. Ф. Зубова.

Скульптура. Ф.-Б. Растрелли – бронзовый бюст Петра I (1723), монумент Петру I (1720-1724).

Музыка. Д.С. Бортнянский. Партесные концерты № 24. Херувимская № 7. Е.И. Фомин. Увертюра и хор из оперы “Ямщики на подставе”. М.С. Березовский. Концерт “Не отвержи мене во время старости”. И.Е. Хандошкин. Вариации на тему русской песни “То теряю, что люблю”.

Искусство русского классицизма.

Живопись. А.П. Лосенко – “Владимир и Рогнеда” (1770), “Прощание Гектора с Андромахой” (1773); С.Ф. Шедрин – “Вид на гатчинский дворец с Длинного острова” (1796); А.П. Антропов – “Портрет А.М. Измайловой” (1759), “Портрет Петра III” (1762); И.П. Аргунов – “Портрет генерал-адмирала князя М.М. Голицына” (1750-е гг.); Ф.С. Рокотов – “Портрет А.И. Воронцова (ок. 1765 г.)”; Д.Г. Левицкий – “Портрет Д. Дидро” (1773/74), “Портрет Екатерины II – законодательницы” (1783). В.Л. Боровиковский – портреты Е.А. Нарышкиной (1799), сестер А.Г. и В.Г. Гагариных (1802). Архитектура. Петербург: А.Ф. Кокоринов – Академия художеств (1764-1771); А. Ринальди – Китайский дворец (1762-1768), Гатчинский дворец (1766-1781); И.Е. Старов – Троицкий собор Александро-Невской лавры (1778-1790), Таврический дворец (1783-1789); Дж. Кваренги – Эрмитажный театр (1783-1787), Смольный институт (1806-1808); Н.А. Львов – Главный почтамт (1782-1789). Москва: В.И. Баженов – проект Кремлевского дворца (1767-1773), дом П.Е. Пашкова (1784-1786); М.Ф. Казаков – Сенат (1776-1787), Московский университет (1786-1793).

Скульптура. Э.-М. Фальконе – “Памятник Петру I” на Сенатской площади в Петербурге; Ф.И. Шубин – “Бюст Павла I” (мрамор – 1800, бронза – 1798), статуя “Екатерина II – законодательницы” (мрамор – 1789-1790); М.И. Козловский – “Поликрат” (гипс, бронза – 1790), “Самсон, разрывающий пасть льва” (бронза – 1801-1802); И.П. Мартос – Памятник Минину и Пожарскому в Москве (начат в 1804 г.).

Искусство I половины XIX века.

Архитектура. А.Н. Воронихин – Казанский собор (1801-1811); А.Д. Захаров – Адмиралтейство (1806-1823); К.И. Росси – ансамбль Дворцовой площади (1819-1829), ансамбль Михайловского дворца (1819-1825), ансамбль Александринского театра (1828-1839), здания Сената и Синода в Петербурге (1829-1834).

Живопись. О.А. Кипренский – портреты Е.П. Ростопчиной (1809), В.А. Жуковского (1816), А.С. Пушкина (1827); В.А. Тропинин – “Портрет А.С. Пушкина” (1827), “Кружевница” (1823), “Жатва” (1810-е гг.); К.П. Брюллов – “Всадница” (1832), “Последний день Помпеи” (1830-1833), “Итальянский полдень” (1827), “Бахчисарайский фонтан” (1838-1849); С.Ф. Шедрин – “На веранде” (1829), “Веранда, обвитая виноградом” (1828); М.И. Лебедев – “Вид в окрестностях Ладожского озера” (“Лесной пейзаж с рекою”, 1833); А.Г. Венецианов – портрет М.А. Фонвизина (1812), “На пашне. Весна” (I пол. 1820-х гг.), “На жатве. Лето” (сер. 1820-х гг.); П.А. Федотов – “Свежий кавалер” (1846), “Сватовство майора” (1848); А.А. Иванов – “Явление Христа народу (Явление Мессии)” (1837-1857).

Музыка. Романсы А.Е. Варламова, А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, М.И. Глинка. Оперы: “Иван Сусанин”, “Руслан и Людмила”. Симфонические произведения: “Камаринская”, “Вальс-фантазия”, “Арагонская хота”. Романсы. А.С. Даргомыжский. Опера “Русалка”. Романсы.

Искусство II половины XIX века.

Архитектура. Работы В.А. Гартмана и И.П. Ропета.

Живопись. В.Г. Перов – “Тройка” (1866), портреты А.Н. Островского (1871), Ф.М. Достоевского (1872); И.Н. Крамской – “Христос в пустыне” (1872), “Автопортрет” (1867), “Портрет И.И. Шишкина (1873); Н.Н. Ге – “Тайная вечеря” (1863), “Голгофа” (1892), портреты А.И. Герцена (1867), Л.Н. Толстого (1884); И.Е. Репин – “Бурлаки на Волге” (1870-1873), “Не жда-

ли” (1884), портреты М.П. Мусоргского (1881); **В.В. Верещагин** – “Апофеоз войны” (1871); **В.И. Суриков** – “Утро стрелецкой казни” (1881), “Боярыня Морозова” (1887); **В.М. Васнецов** – “Богатыри” (1898); **А.К. Саврасов** – “Грачи прилетели” (1871); **И.И. Шишкин** – “Рожь” (1878), “Сосны, освещенные солнцем” (1886); **А.И. Куинджи** – “Березовая роща” (1879), “Ночь над Днепром” (1880); **В.Д. Поленов** – “Московский дворик” (1878); **И.И. Левитан** – “Березовая роща” (1889), “У омута” (1892), “Владимирка” (1892), “Золотая осень” (1895). Скульптура. **М.М. Антокольский** – статуя “Иван Грозный (гипс, 1870), “Смерть Сократа” (мрамор, 1876).

Музыка. **А.Г. Рубинштейн**. Опера “Демон”. **М.А. Балакирев**. Увертюра на три русские песни. Восточная фантазия “Исламей”. Романсы. **А.П. Бородин**. Опера “Князь Игорь”. Симфония № 2, h-moll. Романсы. **М.П. Мусоргский**. Опера “Борис Годунов”. Симфоническая фантазия “Ночь на Лысой горе”. Фортепианный цикл “Картинки с выставки”. **Н.А. Римский-Корсаков**. Оперы: “Снегурочка”, “Царская невеста”, “Садко”. Симфоническая сюита “Шехеразада”. Романсы. **П.И. Чайковский**. Оперы: “Евгений Онегин”; “Пиковая дама”; Балеты. Романсы.

Искусство конца XIX – начала XX века.

Архитектура. **Ф.О. Шехтель** – особняк Рябушинского (1900-1902), здание Северного (Ярославского) вокзала (1903-1904). Петербургские работы **Ф.И. Лидваля** и **А.И. Гогена**.

Живопись. **А.П. Рябушкин** – “Московская улица XVII в.” (1896), “Чаепитие” (1903); **С.В. Иванов** – “Приезд иностранцев в Москву XVII столетия” (1901), “Царь” (1902); **К.А. Коровин** – “За чайным столом” (1888), “Зимой” (1894); **М.В. Нестеров** – “Святая Русь” (1901-1905), “Душа народа” (“На Руси”, 1907-1916); **М.А. Врубель** – “Демон (сидящий)” (1890), “Демон поверженный ” (1891), “Царевна-лебедь” (1900); **В.А. Серов** – “Девочка с персиками” (1887), “Петр I” (1907).

Скульптура. **П. Трубецкой** – “портреты И.И. Левитана, Л.Н. Толстого, Ф.И. Шаляпина; **А.С. Голубкина** – “Железный” (1897), “Идуший” (1903); **С.Т. Коненков** – “Заснувший мальчик” (1910), “Юноша” (1911).

Музыка. **Н.К. Метнер**. Романсы на стихи А.С. Пушкина. **А.Н. Скрябин**. Симфонические произведения: “Поэма экстаза”, “Божественная поэма”. Фортепианные прелюдии ор. 11, 22. **С.В. Рахманинов**. Рапсодия на тему Паганини. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Романсы.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4

Основная литература			
1. Высоцкая Л.Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании: учебное пособие. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).	2012	68	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf
2. Гуревич П.С. Эстетика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА.	2012	5	В наличии
3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие для вузов искусства и культуры / В.Н. Холопова: Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки.	2014	2	https://e.lanbook.com/reader/book/44767/#1
Дополнительная литература			
1. Зенкин К.В. Музыка – Эйдос – Время. А.Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке: [научное издание] / К. В. Зенкин; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – Москва: Памятники исторической мысли.	2015	2	
2. Кошман Л.В. История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М.	2014	3	
3. Логинова М.В. Основы философии искусства: Учебное пособие / М.В. Логинова. – М.: НИЦ ИНФРА-М.	2013	2	
4. Синявина Н.В. История русской культуры: Учебное пособие / Синявина Н.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М.	2016	2	

7.2. Периодические издания

1. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».
2. Научно-популярный журнал «Народное творчество».
3. Литературно-художественный журнал «Современная драматургия»
4. Научно-методический журнал «Искусство в школе».
5. Литературно-художественный журнал «Театральная жизнь».
7. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

7.3. Интернет-ресурсы

1. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzykalibrary/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>
7. <http://www.greatecomposers.ru>
8. <http://www.music-dic.ru>
9. <http://www.prosv.ru>
10. <http://ped-kopilka.ru>
11. <http://uchkopilka.ru/muzyka/tehnologii-metodiki-formy-raboty>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, практического типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории № 32. Аудитория оснащена для просмотра (телевизор, DVD-проигрыватель) музыкально-театральных спектаклей, концертов, музыкальных и театральных постановок и прослушивания (музыкальный центр, магнитофон) аудиозаписей музыкальных произведений. Также в учебном процессе мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор и экран). Самостоятельная работа студентов осуществляется в читальных залах библиотеки ВлГУ, в компьютерном классе с доступом к сети Интернет.

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА _____

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА _____

Рецензент _____ Попова Е.Г., начальник отдела музыкального просвещения
ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования

Протокол № 1 от 31.08.2018 года

Заведующий кафедрой _____ Л.Н. Ульянова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

протокол № 1 от 11.09.2018 года

Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____