

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
Эстетика

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль/программа подготовки "Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве"

Уровень высшего образования магистратура

Форма обучения очная

Семестр	Трудоёмкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
1	2 /72	18	18		9	Экзамен, 27
Итого	2/72	18	18		9	Экзамен 27ч.

Владимир 2019

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: дополнить и углубить знания студентов по эстетике с учётом специфики музыкального и театрального искусства; научить методике анализа произведений разных видов искусства как документов, реконструирующих специфику исторической эпохи.

Задачи курса:

- дать представление об основных эстетических идеях и концепциях в области музыкального и театрального искусства;
- ознакомить студентов со способами решения основных эстетических проблем в разные исторические периоды;
- показать значение эстетического знания в формировании духовного облика личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части.

Пререквизиты дисциплины: «Основы теоретического музыкознания», «Музыкальная форма», «История музыкального искусства», «Культурология».

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)
1	2	3
УК-5 – способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>частично</i>	знать: – закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур;– основные этапы развития мировой эстетической мысли уметь: – анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия владеть: – навыками аргументации и ведения дискуссии;– анализа философских и эстетических текстов;– аргументированного изложения собственной позиции
ПК-2 – способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты	<i>частично</i>	знать: – методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов уметь: – постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте владеть: – методами анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объём учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Индивидуальные занятия	СРС		
1	Тема 1. Эстетика музыки и эстетика театра. Введение.	1	1	2	2			1	2/50%	
2	Тема 2. Античная музыкальная эстетика. Античная театральная эстетика.	1	2-4	2	2			1	2/50%	
3	Тема 3. Эстетика средневековья о музыкальном и театральном искусстве.	1	5-6	2	2			1	2/50%	Рейтинг-контроль № 1
4	Тема 4. Музыкальная и театральная эстетика Возрождения.	1	7-8	2	2			1	2/50%	
5	Тема 5. Музыкальная и театральная эстетика барокко и классицизма	1	9-10	2	2			1	2/50%	
6	Тема 6. Эстетика Просвещения о музыкальном и театральном искусстве.	1	11-12	2	2			1	2/50%	Рейтинг-контроль №2
7	Тема 7. Музыкальная и театральная эстетика XIX века	1	13-14	2	2			1	2/50%	
8	Тема 8. Музыкальная и театральная эстетика XX века	1	15-16	2	2			1	2/50%	
9	Тема 9. Современные эстетические концепции	1	17-18	2	2			1	2/50%	Рейтинг-контроль № 3
Всего за 1 семестр:				18	18			9	18/50%	Экзамен/27ч.
Наличие в дисциплине КП/КР										
Итого по дисциплине				18	18			9	18/50%	Экзамен/27ч.

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Эстетика музыки и эстетика театра. Введение.

Содержание темы.

Музыкальная эстетика и театральная эстетика как межотраслевые научные дисциплины. История возникновения и развития музыкальной и театальной эстетики.

Тема 2. Античная музыкальная эстетика. Античная театральная эстетика.

Содержание темы.

Проблематика музыкальной эстетики Античности. Проблематика театальной эстетики Античности. Гармония как основное понятие античной эстетики. Пифагорейская школа. Аристотель «Поэтика».

Тема 3. Эстетика средневековья о музыкальном и театральном искусстве.

Содержание темы.

Общие особенности музыкальной эстетики Средневековья. Религиозный подтекст музыки в учении философов эпохи Средневековья (Фома Аквинский). Моральное значение музыки.

Числовая символика. Музыкальная эстетика отцов церкви. Блаженный Августин. Боэций. Музыкальная теория и практика. Учение о ладах. Классификация музыки. Музыка и воспитание. Эстетика Средневекового тетра. Литургическая драма и светские жанры.

Тема 4. Музыкальная и театральная эстетика Возрождения.

Содержание темы.

Концепция человека, ее отражение в музыкально-теоретических размышлениях мыслителей эпохи Возрождения. Переход от средних веков к Возрождению. Проблема гармонии в эстетических учениях эпохи. Музыка и наслаждение. Музыка и общественная жизнь. Личность художника и проблема творчества. Античность и современность. Место музыки в системе искусств. Музыкальная эстетика эпохи Реформации. Тетра эпохи Возрождения – новая эстетика и художественная практика.

Тема 5. Музыкальная и театральная эстетика барокко и классицизма

Содержание темы.

Эстетические принципы барокко. Барочная теория аффектов (Иоганн Кванц, Марен Мерсенн, Афанасий Кирхер, Иоганн Вальтер, Клаудио Монтеверди, Иоганн Маттезон, Джованни Бонoncini, Христиан Шпис). «Всеобщая гармония» М. Мерсенна. Французский театр классицизма. Нормативная поэтика классицизма. «Искусство поэзии» Н. Буало.

Тема 6. Эстетика Просвещения о музыкальном и театральном искусстве.

Содержание темы.

Музыкальная эстетика Просвещения. Освобождение музыки от сугубо прикладных функций. Музыкальный язык обретает полную независимость и самостоятельность. Эстетическая концепция выразительно-эмоциональной сущности музыки. Театральная эстетика Г.Э. Лессинга и Д. Дидро.

Тема 7. Музыкальная и театральная эстетика XIX века

Содержание темы.

Музыкальная и театральная эстетика XIX века. Эстетика романтизма. Вопросы музыки в концепциях мыслителей европейского романтизма. Реалистические тенденции в актёрском искусстве. Новый тип героя-бунтаря.

Тема 8. Музыкальная и театральная эстетика XX века

Содержание темы.

Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. Авангард I. Авангард-II. Выдвижение на первый план критерия новизны композиторской техники. Театральная эстетика XX века – эстетические принципы и новации Станиславского, Брехта, Мейерхольда, Таирова, Любимова, Ефремова.

Тема 9. Современные эстетические концепции.

Содержание темы.

Современные концепции в области музыкальной и театральной эстетики

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Эстетика музыки и эстетика театра. Введение.

Содержание практических занятий.

Музыкальная эстетика и театральная эстетика как межотраслевые научные дисциплины. История возникновения и развития музыкальной и театральной эстетики.

Тема 2. Античная музыкальная эстетика. Античная театральная эстетика.

Содержание практических занятий.

Проблематика музыкальной эстетики Античности. Проблематика театральной эстетики Античности. Гармония как основное понятие античной эстетики. Пифагорейская школа. Аристотель «Поэтика».

Тема 3. Эстетика средневековья о музыкальном и театральном искусстве.

Содержание практических занятий.

Общие особенности музыкальной эстетики Средневековья. Религиозный подтекст музыки в учении философов эпохи Средневековья (Фома Аквинский). Моральное значение музыки. Числовая символика. Музыкальная эстетика отцов церкви. Блаженный Августин. Бозций. Музыкальная теория и практика. Учение о ладах. Классификация музыки. Музыка и воспитание. Эстетика Средневекового тетра. Литургическая драма и светские жанры.

Тема 4. Музыкальная и театральная эстетика Возрождения.

Содержание практических занятий.

Концепция человека, ее отражение в музыкально-теоретических размышлениях мыслителей эпохи Возрождения. Переход от средних веков к Возрождению. Проблема гармонии в эстетических учениях эпохи. Музыка и наслаждение. Музыка и общественная жизнь. Личность художника и проблема творчества. Античность и современность. Место музыки в системе искусств. Музыкальная эстетика эпохи Реформации. Тетра эпохи Возрождения – новая эстетика и художественная практика.

Тема 5. Музыкальная и театральная эстетика барокко и классицизма

Содержание практических занятий.

Эстетические принципы барокко. Барочная теория аффектов (Иоганн Кванц, Марен Мерсенн, Афанасий Кирхер, Иоганн Вальтер, Клаудио Монтеверди, Иоганн Маттезон, Джованни Бононини, Христиан Шпис). «Всеобщая гармония» М. Мерсенна. Французский театр классицизма. Нормативная поэтика классицизма. «Искусство поэзии» Н. Буало.

Тема 6. Эстетика Просвещения о музыкальном и театральном искусстве.

Содержание практических занятий.

Музыкальная эстетика Просвещения. Освобождение музыки от сугубо прикладных функций. Музыкальный язык обретает полную независимость и самостоятельность. Эстетическая концепция выразительно-эмоциональной сущности музыки. Театральная эстетика Г.Э. Лессинга и Д. Дидро.

Тема 7. Музыкальная и театральная эстетика XIX века

Содержание практических занятий.

Музыкальная и театральная эстетика XIX века. Эстетика романтизма. Вопросы музыки в концепциях мыслителей европейского романтизма. Реалистические тенденции в актёрском искусстве. Новый тип героя-бунтаря.

Тема 8. Музыкальная и театральная эстетика XX века

Содержание практических занятий.

Новые парадигмы музыкальной эстетики XX века. Авангард I. Авангард-II. Выдвижение на первый план критерия новизны композиторской техники. Театральная эстетика XX века – эстетические принципы и новации Станиславского, Брехта, Мейерхольда, Таирова, Любимова, Ефремова.

Тема 9. Современные эстетические концепции.

Содержание практических занятий.

Современные концепции в области музыкальной и театральной эстетики

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Активные и интерактивные методы обучения:

- Интерактивная лекция (тема №1,3);
- Круглый стол (тема 9)
- Анализ ситуаций (тема №7, тема №8);
- Применение имитационных моделей (тема №2, тема №4).

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

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю

Рейтинг-контроль №1.

1. Музыкальная эстетика и театральная эстетика как межотраслевые научные дисциплины.
2. История возникновения и развития музыкальной и театральной эстетики.
3. Проблематика музыкальной эстетики Античности.
4. Проблематика театральной эстетики Античности.
5. Музыкально-эстетические идеи Средневековья.
6. Эстетика Средневекового театра.

Рейтинг-контроль №2.

1. Музыкальная и театральная эстетика Возрождения.
2. Музыкальная и театральная эстетика барокко и классицизма
3. Эстетика Просвещения о музыкальном и театральном искусстве.

Рейтинг-контроль №3.

1. Музыкальная и театральная эстетика XIX века
2. Музыкальная и театральная эстетика XX века
3. Современные концепции в области музыкальной и театральной эстетики

Вопросы к экзамену:

1. Музыкальная эстетика и театральная эстетика как межотраслевые научные дисциплины.
2. История возникновения и развития музыкальной и театральной эстетики.
3. Проблематика музыкальной эстетики Античности.
4. Проблематика театральной эстетики Античности.
5. Музыкально-эстетические идеи Средневековья.
6. Эстетика Средневекового театра.
4. Музыкальная и театральная эстетика Возрождения.
5. Музыкальная и театральная эстетика барокко и классицизма
6. Эстетика Просвещения о музыкальном и театральном искусстве.
7. Музыкальная и театральная эстетика XIX века
8. Музыкальная и театральная эстетика XX века

9. Современные концепции в области музыкальной и театральной эстетики

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Музыкально-эстетические идеи пифагорейской школы
2. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.
3. Творческие принципы У. Шекспира.
4. Осмысление авторской индивидуальности в музыкальной эстетике Возрождения.
5. Д. Дидро и его роль в развитии музыкальной и театральной эстетики.
6. Основные идеи эстетики музыкального романтизма.
7. Трактовка искусства в философии А. Шопенгауэра и ее влияние на творчество Р. Вагнера.
8. Антонен Арто и Театр жестокости.
9. «Театр абсурда» и его роль в искусстве XX века.
10. Эстетика театра кабуки.
11. Музыкально-эстетические учения Китая.

Самостоятельная работа студента

1. Театральная эстетика Б. Брехта.
2. Театральная эстетика В. Мейерхольда.
3. Театральная эстетика Ю. Любимова.
4. Эстетические принципы документального театра
5. Эстетические принципы в актерской игре и актерском образовании М.Щепкина.
6. Театральная эстетика А.С. Пушкина.
7. Театральная эстетика эпохи романтизма.
8. Эстетика популярной музыки.
9. Музыкально-эстетические идеи Э. Ганслика.

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. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf .	2015	19	
2. Латышева Ж. В. Эстетика : методические рекомендации к изучению дисциплины "Эстетика" / Ж. В. Латышева ; Владимирский государственный университет (ВлГУ), Кафедра философии и	2008	90	

религиоведения .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2008 .— 28 с.			
3. Данилова А. В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма : учеб. пособие / А. В. Данилова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 112 с. – ISBN 978-5-9984-0716-1.	2016	30	
Дополнительная литература			
1. Бычков В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарики, 2005 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.	2005 2008 2011	5 1 1	
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	68	
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. – 319 с. – (Учебники для вузов, Специальная литература). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки). Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767 .	2014	2	
4. Эстетика: учебное пособие для вузов/ В.И. Авдеев [и др.] ; под ред. А.А. Радугина. – Москва: Центр, 2002. – 239 с. – (Alma mater). – Библиогр. В конце тем. – ISBN 5-88860-051-2.	2002	9	

7.2. Периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»

4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыковедение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»
12. Журнал «Искусство в школе»
13. Журнал «Искусствознания»

7.3. Интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» — архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. «Анахарсис» – проект В. Цагараева. Статьи по культуре, религии, искусству. Галереи картин. <http://www.anaharsis.ru/>
3. «Архитектура и архитекторы» – информационный сайт. <http://www.archandarch.ru/>
4. «Кино-Театр.ру» – портал про кино и театр. <http://www.kino-teatr.ru/>
5. Анализ живописного произведения | Культура и искусство. <http://urok-kultury.ru/>
6. Архитекто.ру - история архитектуры, архитектурные стили, статьи... <http://www.arhitekto.ru/>
7. Журнал «Искусство кино». <http://kinoart.ru/>
8. Журнал «Искусство». <http://iskusstvo-info.ru/>
9. Журнал «Театр». <http://oteatre.info/>
10. Искусство. <http://arts-all.ru/>
11. История архитектуры / каталог Архитектура, дизайн, строительство. <http://www.forma.spb.ru/cncat1/archi/form/archi-theory/history-architecture/>
12. Карта сайта Виртуальный музей живописи Site Map. <http://smallbay.ru/grafica.html>
13. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
14. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
15. Описание и анализ. <http://www.resava.ru/opisanie-i-analis.html>
16. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
17. Семиотика и культура. http://compling2.narod.ru/ssylki/s_kult.html
18. Arzamas — просветительский проект <https://arzamas.academy>
19. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия (fb2) <https://coollib.com/b/229872>
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения <https://www.litmir.me/br/?b=49342&p=1>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Практические работы проводятся в кабинете № 42, оснащённом музыкальным инструментом.

Технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофон, DVD проигрыватель, телевизор.

Рабочую программу составил _____ А.В. Данилова

(ФИО, подпись)

Рецензент _____ Антонов А.И., заслуженный деятель искусств
РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная
филармония».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2019 года

Заведующий кафедрой МО _____ Л.Н. Ульянова

(ФИО, подпись)

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

Протокол № 5 от 28.06.2019 года

Председатель комиссии _____ Л.Н. Ульянова

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2020/2021 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.20 года

Заведующий кафедрой Ульянов С.А.

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 _____