

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)
Институт искусств и художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ В ИСКУССТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ПОДГОТОВКИ

«МУЗЫКАЛЬНОЕ И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Владимир 2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Теория и практика культурно-просветительской деятельности»: сформировать представления о содержании, видах и формах культурно-просветительской деятельности посредством овладения методиками и технологиями организации культурно-просветительской деятельности.

Задачи:

- подготовка квалифицированных специалистов, способных к разнообразным видам культурно-просветительской, музыкально-просветительской и творческой деятельности в условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе и эволюции новейших цифровых технологий создания, записи, редактирования и воспроизведения музыкальных произведений;
- изучение и овладение современными методами и формами культурно-просветительской работы;
- формирование компетенций в области проектирования, организации и проведении культурно-просветительских программ, проектов, мероприятий;
- развитие навыков лекционно-концертной деятельности, умения работать с аудиторией;
- активизация познавательного интереса и научно-исследовательской деятельности студентов в процессе разработки культурно-просветительских программ для различных слоев населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика культурно-просветительской деятельности» относится к обязательной части, имеет шифр Б1.О.12.

Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знания следующих предметов образовательной программы: «История искусств», «История музыкального искусства», «История музыкально-театрального искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование опорного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации. УК-5.2 Умеет вести коммуникацию с представите-	Знать: основные закономерности развития зарубежного и отечественного искусства в контексте мирового культурного процесса; основные этапы эволю-	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Эссе Анализ произведений искусства

философском контекстах	<p>лями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.</p> <p>УК-5.3. Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.</p>	<p>ции художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в зарубежном и отечественном искусстве от древности до начала XXI века; творчество зарубежных и отечественных художников, композиторов, писателей в культурно-эстетическом и историческом контексте.</p> <p>Уметь: излагать и критически осмысливать представления о развитии мирового искусства в социально-историческом, этическом и эстетическом контекстах; рассматривать произведение и художественное событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и развития; проявлять уважительное отношение к мировому культурному наследию и различным социокультурным традициям.</p> <p>Владеть: навыками критического осмысления художественных явлений и произведений искусства; профессиональным категориально-понятийным аппаратом в области истории искусств; методологией художественно-</p>
------------------------	--	--

		эстетического анализа различных произведений искусства.	
ПК-4. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области.	ПК-4.1. Формулирует личностные, предметные и метапредметные результаты обучения по своему учебному предмету. ПК-4.2. Применяет современные методы формирования развивающей образовательной среды. ПК-4.3. Создает педагогические условия для формирования развивающей образовательной среды.	Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития образования в историческом аспекте. Умеет применять методики и технологии в учебно-проектную деятельность на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения. Владеет способностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Рефераты Анализ произведений искусства
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития.	ПК-8.1. Определяет собственные профессиональные потребности в изучаемой предметной области. Знает принципы проектирования личностной траектории применения теоретических и практических знаний для решения исследовательских задач в области художественного образования. ПК-8.2. Способен проектировать индивидуальный образовательный маршрут, направленный на обеспечения непрерывного повышения профессионального мастерства и личностного развития. Умеет критически анализировать учебные материалы в области искусства,	Знает явления искусства в опоре на художественный стиль, стиль творческой школы, индивидуальный авторский стиль. Умеет осмысливать основные проблемы исторического развития искусства в опоре на личностное постижение целостной картины исторического развития разных видов искусства. Владеет системным мышлением в области подбора специальной научной, научно-методической и критической литературы в предметной области ис-	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Рефераты Анализ произведений искусства

Тема 2. Основные цели, принципы и радикальные метаморфозы искусства в контексте культурно-просветительской деятельности.

Содержание практических занятий.

Основные принципы искусства. Цели искусства. Культурологические предпосылки.

Хронологические этапы трансформации искусства.

Тема 3. Неклассическая эстетика в контексте культурно-просветительской деятельности.

Содержание практических занятий.

Неклассическая эстетика. Философско-эстетические истоки, среда, предметное поле. Параметратории.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

I семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Основные понятия: эстетический субъект, эстетический объект, эстетическое восприятие, эстетический опыт, эстетическое восприятие.
2. Основные фазы эстетического восприятия.
3. Смысл и значение эстетического воспитания.
4. Условия эстетического опыта.

Рейтинг-контроль № 2

1. Категория прекрасного. Понятие красоты. Категория возвышенного.
2. Категория безобразного. Категория низменного.
3. Категория «игра» и «ирония».
4. Категории трагического и комического.

Рейтинг-контроль № 3

1. Эстетика повседневности
2. Эстетика труда.
3. Эстетика природы.
4. Современные формы искусства: энвайронмент, акция, инсталляция, перформанс.

II семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Понятие мимесиса. Эстетический смысл мимесиса.
2. Художественный образ. Понятие макрообраза.
3. Понятие канона. Эстетическое значение канона.
4. Понятие символа и символического.
5. Стиль в искусстве. Характеристики стилей: романism, готика, барокко, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, модерн, постмодернизм.
6. Понятие «форма» и «содержание».
7. Пост-культура: предтечи, возникновение, характеристика.

Рейтинг-контроль № 2

1. Модернизм. Характеристика культурной парадигмы.
2. Постмодернизм. Характеристика культурной парадигмы.
3. Влияние фрейдизма на искусство и культуру.
4. Реди-мейд. М. Дюшан.
5. Основные художественно-эстетические концепции постмодернизма.

Рейтинг-контроль № 3

1. Паракатегории неклассической эстетики.
2. Телесность, жестокость, абсурд.
3. Деконструкция, ризома.
4. Симулякр. Жест.
5. «Смерть автора», «смерть субъекта».
6. Постнеклассическая эстетика.
7. Виртуальная эстетика.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (*зачет, экзамен*).

I семестр
Вопросы к зачету

1. Эстетический опыт в контексте культурно-просветительской деятельности. Характеристика, условия.
2. Эстетическое восприятие в процессе культурно-просветительской деятельности. Основные фазы.
3. Категория прекрасного в процессе культурно-просветительской деятельности. Отличие прекрасного от красоты.
4. Категория возвышенного в процессе культурно-просветительской деятельности. На чем базируется категория возвышенного?
5. Категория трагического в процессе культурно-просветительской деятельности. Катарсис. Древнегреческая трагедия.
6. Категория комического в процессе культурно-просветительской деятельности. Ирония.

7. Жанрово-стилевое разнообразие в видах искусства в процессе культурно-просветительской деятельности.
8. Мимесис. Художественный образ. Их роль в процессе культурно-просветительской деятельности.
9. Канон. Символ. Их роль в процессе культурно-просветительской деятельности.

II семестр
Вопросы к экзамену

1. Пост-культура, характеристика, основные принципы, идеи, ее место и значение в процессе культурно-просветительской деятельности.
2. Нонкласика как часть современной художественной культуры. Постмодернизм.
3. Паракатегория «жестокость», возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
4. Паракатегория «телесность», возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
5. Паракатегория артефакт, возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
6. Паракатегория «лабиринт», возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
7. Паракатегория «эклектика», возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
8. Паракатегория «гипертекст», возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
9. Паракатегории «автоматизм» и «поток сознания», возможность их применения в современной культурно-просветительской практике.
10. Паракатегория абсурд, возможность ее применения в современной культурно-просветительской практике.
11. Основные тенденции в развитии художественно-эстетической культуры современной арт-деятельности.

5.3 Самостоятельная работа обучающегося.

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 лекциям и практическим (семинарским) занятиям; реферирование и конспектирование статей, отдельных разделов монографий; изучение и конспектирование учебных пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на лекции и практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, рефератов; создание презентаций по изучаемым темам.

Предполагаемые темы рефератов

1. Эстетическая мысль Античной эпохи.

2. Эстетическая мысль эпохи Средневековья.
3. Эстетическая мысль эпохи Возрождения.
4. Эстетическая мысль эпохи Просвещения.
5. Эстетическая мысль XIX века.
6. Эстетика романтизма.
7. Эстетика Викторианской эпохи.
8. Эстетика декадентства.
9. Эстетика импрессионизма.
10. Эстетика символизма и футуризма.
11. Эстетика экспрессионизма.
12. Паракатегория: заумь.
13. Паракатегория: интертекст.
14. Паразестетика Фрейда.
15. Негативная эстетика Ницше.
16. Структурализм.
17. Экзистенциализм как питательная среда пост-культуры.

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Наличие в электронном каталоге ЭБС	
Основная литература			
1. Виноградова, Г.Н. Методические рекомендации по дисциплине «История отечественной музыки» для бакалавров / Г.Н. Виноградова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра эстетики и музыкального образования. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2768/1/01199.pdf	

Столетовых (ВлГУ), 2013. – 25 с.		
2. Высоцкая, Лариса Николаевна. История музыкального искусства: 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. – 137 с.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf
3. Кошман, Л.В., Шульгин В.С. Зезина М.Р. Сысоева Е.К. История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: 60x90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-006060-6.		http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360272
4. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. От Античности к XVIII веку: Учебное пособие. – 2-е издание, стереотипное. – СПб: Издательство «ЛАНЬ», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 468 с.	2018	https://e.lanbook.com/reader/book/110860.html
5. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. От Баха к Моцарту: Учебное пособие. – 2-е издание, стереотипное. – СПб: Издательство «ЛАНЬ», Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 468 с.	2018	https://e.lanbook.com/reader/book/110861.html

КИ», 2018. – 480 с.		
Дополнительная литература		
1. Акулова, Лариса Владимировна. Музыка в русской культуре: монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ). – Владимир: Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ), 2007. – 536 с	2007	
2. Векслер, Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с.	2012	http://www.iprbookshop.ru/23704.html
3. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / Н. А. Огаркова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с.	2014	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71781
4. Птушко, Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки): Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 112 с.	2012	http://www.iprbookshop.ru/23636.html http://www.iprbookshop.ru/23636.html
5. Пылаев, М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия). – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический	2014	http://www.iprbookshop.ru/32045.html

6.2. Периодические издания

Журнал «Музыкальная академия»
Журнал «Музыкальная жизнь»
«Музыкальный журнал»
Журнал «Музыкант-классик»
Журнал «Старинная музыка»
Журнал «Скрипичный ключ»
Журнал «Музыка и время»
Журнал «Музыковедение» (ВАК)
Журнал «Учитель музыки»
Газетное издание «Культура»
Газетное издание «Музыкальное обозрение»

6.3. Интернет-ресурсы

<http://belcanto.ru>
<http://cl.mmv.ru>
<http://clasmusic.narod.ru>
<http://classic-music.ws>
<http://intoclassics.net>
<http://www.aveclassics.net>
<http://www.classicalarchives.com>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.classic-music.ru/index.html>
<http://www.forumklassika.ru>
<http://www.operanews.ru/>

7. 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, оснащенные музыкальными инструментами.

Технические средства обучения:

- Телевизор,
- Проектор.
- Ноутбук,
- Аудио- и видеоматериалы.

Рабочую программу составил:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рецензент (ы) Андрей Александров А.В., директор ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства» города Владимира.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования Института искусств и художественного образования ВлГУ

протокол № 12 от 21.06.2022 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

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

протокол № 7 от 28.06.2022 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА