

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

_____ А.А. Панфилов
« 24 » _____ 20 16 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ В ИСКУССТВЕ

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль подготовки «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения ОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежу- точного контроля (экз./зачет)
IV	4 ЗЕТ, 144 ч.	18	18		63	Экзамен (45 ч.)
Итого	4 ЗЕТ, 144 ч.	18	18		63	Экзамен (45 ч.)

Владимир, 2016

2

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Эстетический предмет в искусстве» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Театральное искусство».

Целями учебного курса являются:

1. профессиональная подготовка педагога в области театрального образования;
2. осмысление проблемы формирования эстетической культуры;
3. развитие культурно-исторической эрудиции;
4. формирование профессиональных компетенций в области культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности;
5. ориентирование в современном художественно-эстетическом пространстве;
6. осуществление эстетических исследований в художественно-педагогической и социально-культурной сфере.

Основные 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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» для подготовки квалифицированных специалистов, развития у них научного мышления, творческих способностей, инициативы и потребности постоянного стремления к обновлению и расширению круга изучаемых явлений философской, общегуманитарной и социокультурной направленности.

Дисциплина принадлежит к Блоку 1 вариативной части программы.

Учебный курс опирается на изучение таких дисциплин ОПОП, как «Философия», «История музыкального искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данного учебного курса у студента формируются следующие компетенции:

- 1) *Общекультурные компетенции:*

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1).

2) *Общепрофессиональные компетенции:*

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).

3) *Профессиональные компетенции:*

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

1) *Знать:*

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся (ОПК-2),

2) *Уметь:*

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1),
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

3) *Владеть:*

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1),
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Эстетический предмет в искусстве» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>), форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				Лекции	Практические зан.	Лабораторные зан.	Контрольные работы, реферат	СРС	КП, Курсовая работа		
1.	Тема 1. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики. Смысловое поле эстетики. Основные функции эстетики. искусства.	IV	5-6	2	2		Реф.	10		1/25%	Рейтинг-контроль №1

2.	Тема 2. Становление эстетической науки. Процесс становления науки. Античные эстетические традиции. Понимание искусства в средние века. Тема 3. Основные эстетические категории. Содержание и смысл эстетического. Эстетический опыт. Тема 4. Искусство – эстетический феномен.		7-12	8	8			26		4/25%	Рейтинг-контроль №2
3.	Тема 5. Эстетический предмет. Проблемы эстетического предмета в контексте искусство знания и художественного образования. Тема 6. Эстетический предмет в музыке Проблема эстетического предмета в музыкальном искусстве. Тема 7. Эстетический предмет в процессе учебной, художественно-творческой и просветительской практики студентов.		13-18	8	8			27		4/25%	Рейтинг-контроль №3
	ИТОГО			18	18			63		9/25%	Экзамен (45 ч.)
	ВСЕГО			18	18			63		9/25%	Экзамен (45ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми учебно-методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как посещение, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей спектаклей, выставок и концертов с последующими обсуждением, анализом и написанием рецензий, художественно-творческие беседы, изучение учебно-методической, научной и публицистической литературы.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 25 % аудиторных занятий.

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

Текущий контроль осуществляется в форме рейтинг-контроля проверки знаний: подготовка докладов, выступление на семинарских занятиях, подготовка и защита рефератов, самостоятельных и контрольных работ.

В конце IV семестра сдается экзамен.

4 семестр

Задания на рейтинг-контроль

Рейтинг-контроль 1

1. Смысловое поле эстетики.
2. Основные функции эстетики искусства.
3. Анализ произведения искусства.

Рейтинг-контроль 2

1. Процесс становления эстетической науки.
2. Античные эстетически традиции.
3. Основные эстетические категории.
4. Анализ произведения искусства.

Рейтинг-контроль 3

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 экзамену

1. Проблема эстетического предмета в контексте современного философско-эстетического знания.
2. Основные категории современного эстетического знания.
3. Эстетический предмет: теоретический и эмпирический векторы.
4. Эстетическое восприятие.
5. Эстетический опыт.
6. Эстетическое сознание.
7. Эстетическая культура.
8. Эстетическое воспитание.
9. Эстетическая ценность.
10. Искусство как эстетический феномен.
11. Эстетический предмет в музыке.
12. Эстетический предмет в изобразительном искусстве.
13. Эстетический предмет в декоративно-прикладном искусстве
14. Эстетический предмет в архитектуре.
15. Эстетический предмет в скульптуре.
16. Эстетический предмет в театральном искусстве.
17. Эстетический предмет в хореографии.
18. Эстетический предмет в искусстве кино.

19. Эстетический предмет в искусстве фотографии.
20. Феноменология современного искусства.

Примерные темы рефератов

1. Эстетика как философская наука
2. Античная эстетика
3. Эстетика Средневековья
4. Эстетические идеи эпохи Возрождения
5. Классицизм в эстетике и искусстве
6. Русская эстетическая мысль XVII века
7. Эстетика Просвещения
8. Эстетика романтизма
9. Немецкая классическая эстетика
10. «Философия искусства» Ф. Шеллинга
11. Западноевропейская эстетика XIX века
12. Западноевропейская эстетика XX века
13. Американская эстетика
14. Русская эстетика XIX века
15. Русская эстетика XX века

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”. Школа Нотр-Дам. Органум в стиле Леонина. **Перотин.** Органум. Аноним мотет “Земляника свежая”. Ars nova. **Ф. Ландино.** “Piccolo primavera”. **Г. де Машио.** 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. Месса эпохи Возрождения. **Дж. Палестрина**. Kyrie eleison, Agnus Dei из “Мессы Папы Марчелло”. **Д. Данстейбл**. Мотет “Veni Sanctus Spiritus”. Светская музыка эпохи Возрождения. **Ж. Дебре**. “Тысяча сожалений”, “Облегчите мне”. **О. Лассо**. “Bonjour, mon soeur”. **К. Жанекен**. “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. Ардүэн-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), “Менины” (1656). Италия. **Караваджо** – “Лютнист” (1594), “Вахх” (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. Корнеля, 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, перестань меня терзать”. Инструментальная музыка барокко. Органная музыка. И. Пахельбель. Хоральная прелюдия. Канон. Д. Фрескобальди. Канцона. Клавирная музыка. Дж. Булль: фантазия “Шуты”. У. Бёрд. “Возница насвистывает”, “Волынка”, “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. Альбини. 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 уюте 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 фуга 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 Эпсоме” (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), “Источник” (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), “Анжелюс” (1859-1860); Г. Курбе – “Похороны в Орнани” (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. Сислеи – “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. Хэпворт. 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. Тракля. 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. Малер. 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. Мессиан, 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 Андромархой (1773); И.И. Фирсов – “Юный живописец” (II пол. 1760-х гг.); М. Шибанов – “Крестьянский обед” (1774), С.Ф. Щедрин – “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.), “Портрет Н.Е. Струйской” (1772); 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); **Ч. Камерон** – Дворец в Павловске (1782-1786). 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.Н. Воробьев** – “Вид Московского Кремля со стороны Каменного моста” (1818), “Осенняя ночь в Петербурге” (1835); **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. Ронета**.

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 (18670, Л.Н. Толстого (1884); **И.Е. Репин** – “Бурлаки на Волге” (1870-1873), “Не ждали” (1884), портреты М.П. Мусоргского, Хирурга Н.И. Пирогова (оба 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. Оперы: “Борис Годунов”, “Хованщина. Симфоническая фантазия “Ночь на Лысой горе”. Фортепианный цикл “Картинки с выставки”. Вокальный цикл “Песни и пляски смерти”. Н.А. Римский-Корсаков. Оперы: “Снегурочка”, “Царская невеста”, “Садко”. Симфоническая сюита “Шехеразада”. Романсы. П.И. Чайковский. Оперы: “Евгений Онегин”; “Пиковая дама”; Балеты: “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”. 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), “Идущий” (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.

План феноменологического метода анализа

1. Процессуально-временная «очевидность», чувственно-непосредственная вовлеченность в процесс конституирования музыкально-эстетического предмета.
2. Аналитическая рефлексия субъективно-чувственного восприятия звукового облика и неакустических факторов музыкального произведения.
3. Переживание музыкально-эстетического эстетизиса как слияния чувственно-эмоциональных и духовно-эйдетических факторов музыкального феномена.
4. Духовное сотворчество, полилог с композитором и исполнителем как одно из intersубъективных оснований музыкально-эстетического предмета.
5. Осознание музыкальной красоты в духовно-личностном трансцендентном переживании эйдетической сущности музыкального произведения, индивидуально-личностном измерении.

Самостоятельная работа студента

В организации самостоятельной работы студентов можно использовать такие формы, как чтение рекомендуемой литературы, конспектирование статей, подготовка сообщений, докладов по предлагаемым темам, посещение концертов, слушание музыкальных произведений.

Самостоятельная работа направлена на сбор нового материала, на расширение музыкального опыта студентов, более глубокое и качественное усвоение материала курса.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Эстетика как философская наука.
2. Эстетика Средневековья.
3. Эстетические идеи эпохи Возрождения.

4. Классицизм в эстетике и искусстве.
5. Русская эстетическая мысль XVII века
6. Эстетика Просвещения
7. Эстетика романтизма.
8. Западноевропейская эстетика XX века.
9. Русская эстетика XIX века
10. Русская эстетика XX века

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) 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.
2. Гуревич П.С. Эстетика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Науч. ред. А.П. Садохин. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
4. 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.

б) дополнительная литература:

1. Бычков В.В.. Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В.В. Бычков. – Москва: Фонд «Мир»: Академический Проект, 2011.
2. Дорогова Л.Н. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.Н. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
3. 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.
4. 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. – 432 с.: 60х90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). (п)ISBN 978-5-16-006060-6.
5. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография / Р.А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015.

в) 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».
6. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
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/tekhnologii-metodiki-formy-raboty>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине «Эстетический предмет в искусстве» проводятся на базе Института искусств и художественного образования ВлГУ им. А.Н. и Н.Г. Столетовых в учебных аудиториях с музыкальными инструментами – рояль (фортепиано), в аудиториях, оснащенных современными аппаратными и программными средствами обучения такими как компьютеры, видеопроектор, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, MP3-плеер.

В занятиях используются аудио- и видеозаписи исполнений музыкальных произведений, спектаклей, фильмов, концертов.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

К.ф.н., старший преподаватель В.В. Коленова

Рецензент (ы) Гунин Б.Г., заслуженный деятель искусств РФ, директор ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО
протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА