

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки	52.03.01 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Профиль подготовки	«ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА-РЕПЕТИТОРА»
Уровень высшего образования	БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения	ОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
IV	4 ЗЕТ, 144 ч.	36	36		72	Зачет
Итого	4 ЗЕТ, 144 ч.	36	36		72	Зачет

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Философия творчества» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 52.03.01 «Хореографическое» профиль подготовки «Искусство балетмейстера-репетитора».

Целями освоения учебного курса являются:

- создание условий для формирования у студентов общекультурной и специальной профессиональной компетентности в области философии искусства,
- ознакомление с принципами и нормами философско-эстетической, искусствоведческой, профессиональной педагогической и творческой деятельности,
- формирование навыков анализа и интерпретации произведений художественного творчества,
- расширение границ профессиональной сферы в художественно-образовательном и социокультурном пространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Философия творчества» принадлежит к разделу «Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1.

Данный курс логически и содержательно сопрягается с такими дисциплинами, как «История мировой литературы», «История и теория музыки», «История хореографического искусства», «История драматического театра», «История изобразительного искусства», служит для расширения и углубления кругозора и знаний студентов в области философии искусства, развития у них навыков восприятия, интерпретации и анализа художественных явлений и произведений искусства.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- ОПК-2 – способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус,
- ОПК-3 – способность анализировать основные вехи в истории искусства, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства.

Знать:

- понятие культуры в контексте эстетики как научной дисциплины основные имена и их философско-эстетические труды и позиции,
- основные теоретические положения культурологии как науки, этапы её развития, основные учения, сформировавшиеся на различных витках истории.

Уметь:

- усваивать получаемую информацию и применять ее в профессиональной деятельности;
- осуществлять свою научно-исследовательскую деятельность с учетом социальных, эстетических и культурных аспектов;
- самостоятельно вести поиск информации, в том числе в первоисточниках, (используя ресурсы библиотек нашего региона, Москвы, Санкт-Петербурга), электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- анализировать полученную информацию и делать выводы; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- четко излагать свою мысль; вести дискуссию и диспут, отстаивать свою точку зрения;
- находить аргументы; осмысливать и использовать научный, художественный и философский материал в исследовательской работе и профессиональной деятельности.

Владеть:

- культурой современного мышления; художественным вкусом;
- способностью к восприятию, анализу и обобщению информации;
- навыком постановки цели и выбора путей ее достижения;
- коммуникативными, интеллектуальными и творческими методами подачи информации;
- большим запасом знаний для их максимальной реализации в исследовательской работе и профессиональной деятельности

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Философия творчества» 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 примене- нием интеракти- вных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), формы промежуточ- ной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контрольные работы	СРС	Курсовая работа		
1.	Тема 1. Творчество. Творческая деятельность. Насущность творчества (креативности). Уровни творчества. Качества творческой личности. Философия творчества. Структурность творчества, творчество как точная наука:	IV	1-6	12	12			24		6 / 25%	Рейтинг- контроль № 1

	эвристический подходы к творчеству. Тема 2. Культура как контекст развития искусства Проблема определения искусства. Проблема границ искусства. Проблема динамики культурных процессов и искусства. Проблема методологии изучения искусства. Искусство как чувственно-образное постижение действительности и ее непосредственное эстетическое освоение составляет фундамент художественной культуры.							
	Тема 3. Эстетическое видение мира. Художественный стиль и художественный вкус Определение эстетики и ее основных категорий. Возникновение эстетики. Основные проблемы эстетики. Психологизм в эстетике. Ошибочность понимания эстетики как науки о прекрасном. Эстетическое видение мира. Понятия «стиль» и «вкус» в художественном творчестве. Структура художественного стиля. Художественный вкус как эстетическая категория. Классификация вкуса и его формирование в процессе развития личности. Тема 4. Предназначение искусства Основные концепции развития искусства в историческом времени. Динамично развивающиеся общественно-экономические условия современной жизни, новые технические способы создания и распространения художественных произведений, новые концепции и подходы в философской, искусствоведческой, психологической науке,	IV	7-12	12	12	24	6 / 25%	Рейтинг-контроль № 2

	освобождение от идеологических догм, расширение связей со смежными дисциплинами – все это дает возможность глубже оценить и обобщить исторический и современный исследовательский и практический опыт, проанализировать специфические особенности языка искусства в контексте тенденций общественного развития.								
	Тема 5.Предмет искусства и процесс художественного творчества Понятие предмета искусства. Художник и зритель. Художественный образ. Этапы художественного творчества. Основные характеристики художественного образа. Художественный образ как основная категория искусства. Художественная правда и условность в искусстве.	IV	13-18	12	12		24	6 / 25%	Рейтинг-контроль № 3
ИТОГО:			36	36		72	18 / 25%	Зачет	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Задачи и проблемы философии творчества

Творчество. Творческая деятельность. Насущность творчества (кreativnosti). Уровни творчества. Качества творческой личности. Философия творчества. Стихийность творчества, творчество как точная наука: эвристический подходы к творчеству.

2. Культура как контекст развития искусства

Проблема определения искусства. Проблема границ искусства. Проблема динамики культурных процессов и искусства. Проблема методологии изучения искусства. Искусство как чувственно-образное постижение действительности и ее непосредственное эстетическое освоение составляет фундамент художественной культуры.

3. Эстетическое видение мира. Художественный стиль и художественный вкус

Определение эстетики и ее основных категорий. Возникновение эстетики. Основные проблемы эстетики. Психологизм в эстетике. Ошибочность понимания эстетики как науки о прекрасном. Эстетическое видение мира. Понятия «стиль» и «вкус» в художественном творчестве. Структура художественного стиля. Художественный вкус как эстетическая категория. Классификация вкуса и его формирование в процессе развития личности.

4. Предназначение искусства

Основные концепции развития искусства в историческом времени. Динамично развивающиеся общественно-экономические условия современной жизни, новые

технические способы создания и распространения художественных произведений, новые концепции и подходы в философской, искусствоведческой, психологической науке, освобождение от идеологических догм, расширение связей со смежными дисциплинами – все это дает возможность глубже оценить и обобщить исторический и современный исследовательский и практический опыт, проанализировать специфические особенности языка искусства в контексте тенденций общественного развития.

5. Предмет искусства и процесс художественного творчества

Понятие предмета искусства. Художник и зритель. Художественный образ. Этапы художественного творчества. Основные характеристики художественного образа. Художественный образ как основная категория искусства. Художественная правда и условность в искусстве.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видеозаписей, изучение учебно-методической и научной литературы.

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

Промежуточная аттестация качества усвоения знаний, умений и навыков проводится в устной и письменной форме. На практических занятиях бакалавр должен показать освоение понятийно-терминологического аппарата данной науки, усвоение базовых знаний по всем темам, умение продемонстрировать связь теории с историческими и современными культурными практиками. Дисциплина тесно связана со всеми видами практик, с обоснованием дизайнерских и реставрационных проектов.

Важнейшей формой освоения материала являются практические занятия. Метод дискуссии позволяет выявить целый спектр мнений относительно природы искусства и творчества, его предназначения в обществе. Метод рефлексии способствует самопознанию будущего специалиста, осуществлению поиска собственной манеры и творческого поиска, позиционирования себя в ряду коллег по цеху. Все это позволяет сформировать адекватную систему координат профессиональной социальной ответственности, а также приемлемые модели делового общения. Интерактивные формы занятий: лекции-диалоги, открытые дискуссионные площадки, анализ жизненных ситуаций – позволяют освоить базовые темы осознанно, а значит, прочно.

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

Текущий контроль осуществляется три раза в семестр и проводится в форме рейтинг-контроля, который выявляет качество усвоения изучаемого материала, знание понятийно-

терминологического аппарата науки «Философия творчества», владение навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; приемами творческого ведения дискуссии, полемики и диалога.

Рейтинг-контроль проходит в форме письменных контрольных работ, подготовки докладов и сообщений для выступления на практических занятиях.

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета в IV семестре, который включает в себя выполнение всех запланированных заданий и работ (рейтинг-контроли), подготовку и защиту реферата, устный ответ по вопросам.

IV семестр **Задания для текущего контроля успеваемости**

Рейтинг-контроль № 1

1. Каковы основные идеи художественного творчества в работах Платона, Аристотеля, П. Корнеля, Канта, Ф. Шиллера, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше.
2. Роль сознания в художественном творчестве: идеи Г.В. Гегеля, теория З. Фрейда, К.Г. Юнга.
3. Взаимосвязь творчества и игры: концепция Й. Хейзингги и других.
4. Экзистенциальная философия и художественное творчество во взглядах М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, Ж.-П. Сартра.
5. Социально-культурная парадигма творчества Л.С. Выготского.
6. Исследование Л.С. Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте».
7. Психология одаренности А.Г. Ковалева, В.Н. Мясищева.
8. Нейрофизиологические работы по право- и левополушарному доминированию в художественной деятельности: Н.Н. Траутт, Л.Я. Деглени.
9. Многообразие подходов к понятию «творчество». Творчество как процесс.
10. Формирование потребностей как психологических стимуляторов творчества. Специфика художественно-творческой деятельности.
11. Креативный процесс, продукт, креативная личность и среда.
12. Модели креативной личности (гештальтпсихология, Гилфорд, Маслоу, Олах, Я. Пономарев)
13. Изучение интеллектуально-творческого потенциала с помощью стандартизованных методик Д. Векслера, Д. Равена, Г. Айзенка, Д. Гилфорда.
14. Тест творческого мышления Е.П. Торранса. Методика проведения и обработки результатов.
15. Роль ощущений в художественной деятельности.

Рейтинг-контроль № 2

1. Особенности творческого восприятия.
2. Специфика развития внимания у профессионального художника.
3. Виды мышления, качества творческого мышления.
4. Определения искусства: институциональные, философские, эмпирические, социологические, функциональные.
5. Традиционная и современная философия искусства.

6. Описательно-оценочный характер философии искусства.
7. Культура как контекст развития искусства.
8. Культура и художественный стиль.
9. Понимание и объяснение произведения искусства.
10. Художественные ценности в произведении искусства.
11. Философия искусства и художественная критика.
12. Эстетическое видение мира.
13. Художественный вкус: его неустойчивость.
14. Определение художественного стиля.
15. Объективность и субъективность в искусстве.

Рейтинг-контроль № 3

1. Эстетическое и природа человека.
2. Цели и функции искусства.
3. Искусство и социальная динамика
4. Об объективном и субъективном смысле в искусстве.
5. Основные категории искусства.
6. Удивление, эпатаж, шок в искусстве.
7. Формирование понятия художественного пространства.
8. Принцип подражания в искусстве.
9. Художественный образ: определение, функции, средства создания.
10. Симулякр в современном искусстве.
11. Художественный символ: классификация. Способы создания.
12. История искусства – история больших стилей.
13. Тенденции развития искусства.
14. Искусство и современная культура. Модернизм и его направления: философия нового.
15. Постмодернизм как культурное течение и специфика новейших форм искусства.

Вопросы к зачету

1. Философское понятие творчества. Творчество и деятельность.
2. Философская концепция деятельности.
3. Соотношение свободы и творчества.
4. Творческие элементы и структуре чувственного уровня сознания.
5. Структура рационального познания и творческие элементы в нем.
6. Интуиция и воображение в структуре творческих актов.
7. Философские концепции воли. Воля и творчество.
8. Эволюция понятия гениальности.
9. Романтический и реалистический подходы к пониманию гениальности.
10. Концепция Ч. Ламброзо («Гениальность и помешательство»).
11. Платоновская концепция человека. Понимание творчества у Платона.
12. Концепция творчества у Аристотеля. Космический характер творчества. Идея мimesиса.
13. Средневековые концепции человека и творчества. Творчество и Творение.
14. Понимание человека и творчества в эпоху Возрождения. Возрожденческий гуманизм.
15. Рационалистическая концепция человека (Декарт, Спиноза) как развитие платоновской модели человека. Понятие творчества.

16. Человек и его творчество в философии Гегеля.
17. А. Шопенгауэр и начало неклассической философии. Новые черты в понимании человека и его творчества.
18. Понимание человека в философии Ф. Ницше. Человек и сверхчеловек. Свобода и творчество как качества человека.
19. Понятие «творческой эволюции» в философии А. Бергсона. Соотношение человека и Абсолюта. Время, длительность, пространство.
20. Концепция человека в творчестве Достоевского. Идея богочеловечества и творческое преображение жизни.
21. Богочеловечество в философии Вл. Соловьева. Красота и значение искусства. Понятие теургии.
22. Идея творчества в философии Н. Бердяева. Объективация и творческое преобразование мира.
23. Концепции творчества в философии XX века (фрейдизм, экзистенциализм, марксизм).
24. Понятие творчества в постмодернизме.
25. Структура научного познания и творчество.
26. Творческий характер теоретического исследования. Научная гипотеза.
27. Творческий аспект художественной деятельности. Фантазия и воображение.
28. Законы изобретательства и развитие творческой личности.
29. Архитектурные приемы и философское понимание среды жизнедеятельности человека.
30. Креативные методы архитектурной деятельности.

Примерные темы реферата

1. Эстетическое и природа человека.
2. Цели и функции искусства.
3. Искусство и социальная динамика
4. Об объективном и субъективном смысле в искусстве.
5. Основные категории искусства.
6. Удивление, эпитет, шок в искусстве.
7. Формирование понятия художественного пространства.
8. Принцип подражания в искусстве.
9. Художественный образ: определение, функции, средства создания.
10. Симулякр в современном искусстве.
11. Художественный символ: классификация. Способы создания.
12. История искусства – история больших стилей.
13. Тенденции развития искусства.
14. Искусство и современная культура. Модернизм и его направления: философия нового.

Организация самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студентов является повышение уровня подготовки специалистов, направленное на формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для свободного и самостоятельного применения в практической деятельности.

Самостоятельная работа предполагает аудиторную и внеаудиторную формы. Аудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателя и включает

в себя: конспектирование изучаемого материала, опросы на семинарских занятиях, выполнение и обсуждение заданий в течение текущих занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя: подготовка к практическим (семинарским) занятиям; рефериование и конспектирование статей, изучение и конспектирование учебно-методических пособий; изучение в рамках программы курса тем, не выносимых на практические (семинарские) занятия; написание тематических докладов, создание презентаций по изучаемым темам.

Задания для самостоятельной работы

1. Законспектировать первоисточник по какой-либо теме семинара, например, по теме «Художественный стиль и его время» выдержки из книги Х. Ортега-и-Гассета «Эстетика. Философия культуры», а также выдержки из труда Г. Вельфлина «Ренессанс и барокко» и т.д.
2. Подобрать методики определения творческих способностей, например тест Гилфорда и предложить пройти тестирование своим одногруппникам.
3. Написать эссе на тему «Великая сила искусства», воспользовавшись книгой Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном» и др. источниками.
4. Проанализировать средства создания художественного образа на примере любого произведения искусства, определить диалектику идейно-содержательного плана и выразительно-изобразительных средств.
5. Провести сравнительный анализ картин мира двух художников из разных исторических эпох и подтвердить эти различия стилистикой их художественных творений.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для вузов по направлению 050100 – «Педагогическое образование», профиль «Музыка»; 050100.62 – «Педагогическое образование», профили «Музыка» и «Дополнительное образование». – Москва: Прометей: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 2012. (Библиотека ВлГУ)
3. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография / Р. А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: ВлГУ, 2015.

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. Гуревич П.С. Эстетика: учебное пособие / П. С. Гуревич. – Москва: КноРус, 2011 .
3. Золкин А.Л. Эстетика: Учеб. для студ.вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Латышева Ж.В. Эстетика [Электронный ресурс]: методические рекомендации к

изучению дисциплины «Эстетика» / Ж. В. Латышева; Владимирский государственный университет (ВлГУ), Кафедра философии и религиоведения. – Электронные текстовые данные (1 файл: 392 Кб). – Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2008.

5. Музыкальное просветительство и исполнительство: проблемы, решения, перспективы [Электронный ресурс]: материалы научно-исследовательских конференций 2011-2012 годов. – Владимир: ВлГУ, 2013.
6. Никитина И.П. Философия искусства: учеб. пособие 3-е изд., испр. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. (Библиотека ВлГУ)
7. Овсянников Ю.А. Эстетика: Курс лекций / Ю.А. Овсянников, В.Б. Рожковский. – Ростов-на-Дону, 2008.

Периодические издания

1. «Вопросы философии»
2. «Историко-философский ежегодник»
3. «История философии»
4. «Личность. Культура. Общество»
5. «Полигиозис»
6. «Философия и культура»
7. «Философский журнал»

Интернет-ресурсы

1. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/LOSEV_Aleksey_Fedorovich
2. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. lib.ru>FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt
3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. lit.lib.ru>Современная литература..._et_simulation.shtml
4. Бычков В.В., Бычкова Л. ХХ век: предельные метаморфозы культуры. gumer.info>bibliotek...buchkov/buchkov_xxvek.php
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. gzvon.rutgarnid.volja.ua...poststrukturalizm.html
6. Кант И. <http://www.mexalib.com>
7. Лексикон иониклассики. Коллектив авторов. lib.rus.ec>b/303812/read
8. Ницше Ф. <http://www.niezsche.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Философия творчества» обеспечена подборкой современной литературы, текстами лекций и методическими рекомендациями к проведению практических занятий, видеоматериалами, иллюстрирующими тенденции исторической динамики искусства в контексте культурных эпох.

Занятия по дисциплине «Философия творчества» проводятся на базе Института искусств и художественного образования ВлГУ им. А.Н. и Н.Г. Столетовых в учебных аудиториях, оснащенных современными аппаратными и программными средствами обучения такими как компьютер, видео- и аудио-аппаратура: телевизор, мультимедийный проектор, ноутбук, раздаточный дидактический материал.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.03.01 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» профиль подготовки «ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА-РЕПЕТИТОРА».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА

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

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО

протокол № 611 от 14.02.2016 года.

Заведующий кафедрой Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 «ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

протокол № 411 от 15.04.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

2016г