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
«_15_» _02_ 20_16_ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА

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

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
V	4 ЗЕТ, 144 ч.	8	6		130	Зачет
Итого	**4 ЗЕТ, 144 ч.**	**8**	**6**		**130**	**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 искусств, 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; осмыслять 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 применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)*, форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контрольные работы	СРС	Курсовая работа		
1.	Тема 1. Задачи и проблемы философии творчества Творчество. Творческая деятельность. Насущность творчества (креативности). Уровни творчества. Качества творческой личности. Философия творчества. Стихийность творчества, творчество как точная наука:	V		4	2			44		3 / 50%	

	эвристический подходы к творчеству.										
2.	Тема 2. 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.	V		2	2			44		2 / 50%	
3.	Тема 3. 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.	V		2	2			42		2 / 50%	
		ИТОГО:		8	6			130		7 / 50%	Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Задачи и проблемы философии творчества

Творчество. Творческая деятельность. Насущность творчества (креативности). 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 видео-записей, изучение учебно-методической и научной 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 50 % 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

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета в V семестре, который включает в себя подготовку и защиту реферата, устный ответ по вопросам.

V семестр
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 мимесиса.
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 преображение 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, 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.

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; реферирование 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. htpp://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. XX век: предельные метаморфозы культуры. gumer.info›bibliotek…buchkov/buchkov_xxvek.php
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. gzvon.pyramid.volia.ua›…poststrukturalizm.html
6. Кант И. htpp://www.mexalib.com
7. Лексикон нонклассики. Коллектив авторов. lib.rus.ec›b/303812/read
8. Ницше Ф. htpp://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 № 6/1 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 № 4/1 от 15.02.2016 года.

Председатель комиссии _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА