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

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
_____ Ульянова Л.Н.
«_28_» _06_ 2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ В МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

направление подготовки / специальность

44.04.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

«Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве»

Владимир
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве» является развитие у магистрантов философско-эстетической эрудиции, знаний и компетенций в области формирования эстетических суждений в области музыкально-театральной культуры.

Задачи:

- сформировать знания, навыки и компетенции для изучения музыкально-театральной культуры с философско-эстетических позиций;
- выработать навыки феноменолого-эстетического анализа произведений музыкально-театрального искусства в опоре на современные философско-эстетические концепции;
- дать представление об эстетических взглядах на музыкально-театральное искусство в исторической перспективе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве» относится к обязательным дисциплинам первого модуля Б1.В.01, формирующим научные позиции и суждения в области культуры и искусства.

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции *(код, содержание индикатора*	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества, правила и технологии эффективного межкультурного взаимодействия. УК-5.2. Умеет понимать и толерантно воспринимать межкультурное разнообразие общества, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе	Знать: основные закономерности развития зарубежного и отечественного искусства в контексте мирового культурного процесса; основные этапы эволюции художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в зарубежном и отечественном искусстве от древности до начала XXI века; творчество зарубежных и отечественных	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Эссе Анализ произведений искусства

	межкультурного взаимодействия. УК-5.3. Владеет методами и навыками эффективного межкультурного взаимодействия в ходе решения задач профессиональной деятельности.	художников, композиторов, писателей в культурно-эстетическом и историческом контексте. 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. Владеть: навыками критического осмысления художественных явлений и произведений искусства; профессиональным категориально-понятийным аппаратом в области истории искусств; методологией	

		художественно-эстетического анализа различных произведений искусства.	
ПК-2. Способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать произведение искусства и современные арт-объекты.	ПК-2.1. Знание способов выявления интересов обучающихся в области досуговой деятельности. ПК-2.2. Умение находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы). ПК-2.3. Владение опытом анализа организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых мероприятий, отслеживания педагогических эффектов проведения мероприятий.	Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития музыкального образования в историческом аспекте. Умеет применять современные методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 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 Эссе Анализ произведений искусства

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.

Тематический план
форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Лекции	Практические занятия[I]	Лабораторные работы	*в форме практической подготовки*[II]		
1	Тема 1. Эстетический опыт в теории и практике музыкального и театрального искусства.	I	1-6	6	6			27	Рейтинг-контроль № 1
2	Тема 2. Произведение музыкально-театрального искусства как эстетический предмет.	I	7-12	6	6			27	Рейтинг-контроль № 2
n	Тема 3. Эстетический предмет в процессе музыкально-театральной деятельности.	I	13-18	6	6			27	Рейтинг-контроль № 3
Всего за I семестр:				**18**	**18**			**81**	**Экзамен (27 ч.)**
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине				**18**	**18**			**81**	**Экзамен**

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1. Эстетический опыт в теории и практике музыкального и театрального искусства.

Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней эстетического знания в современных социокультурных условиях в области музыкального и театрального искусства. Изучение эстетического опыта как части художественно-творческой практики. Концептуально-теоретическое истолкование эстетического опыта в музыкально-театральном искусстве. Теоретическая интерпретация эмпирических явлений в сфере музыкально-театральной культуры.

Тема 2. Произведение музыкально-театрального искусства как эстетический предмет.

Онтологический статус произведения музыкально-театрального искусства. Художественный образ, его антиномичные качества, сочетание рационального и чувственного, объективного и субъективного, духовно-эстетические характеристики. Метод феноменологической редукции в процессе изучения произведения музыкально-театрального искусства. Становление эстетического предмета как коллективно вырабатываемый профессионалами и любителями точки зрения относительно произведений музыкально-театрального искусства.

Тема 3. Эстетический предмет в процессе музыкально-театральной деятельности.

Исследования феноменолого-методологических координат эстетического предмета, уровней конституирования в сознании воспринимающих реципиентов. Изучение музыкально-театральных произведений различных стилей и жанров в качестве объектов эстетического восприятия. Качественные характеристики процессов, связанных с конституированием эстетического предмета и методы анализа художественных феноменов в области музыкально-театральной деятельности.

Содержание практических занятий по дисциплине

Тема 1. Эстетический опыт в теории и практике музыкального и театрального искусства.

Наблюдение и эксперименты в области музыкального и театрального искусства как эмпирический базис для концептуально-теоретического обоснования эстетического опыта. Диалектичность взаимосвязей эмпирического и теоретического уровней художественно-эстетического процесса. Художественная критика как эстетический опыт. Эстетический объект и эстетический субъект в процессе накопления эстетического опыта в сфере искусства и художественного образования.

Тема 2. Произведение музыкально-театрального искусства как эстетический предмет.

Понимание произведения музыкально-театрального искусства: интенция, исходящая от текста произведения, интенция эстетического субъекта, процессы сотворчества и взаимодействия субъекта и объекта в сознании реципиента. Теория познания, соединяющая в себе субъективность познания и объективность содержания познания. Три фазы феноменологической редукции: эйдетическая, трансцендентальная и абсолютная. Бытие произведений музыкально-театрального искусства в воспринимающем сознании. Эстетическая рефлексия как измерение многомерной реальности субъект-объектных отношений в музыкально-театральном искусстве.

Тема 3. Эстетический предмет в процессе музыкально-театральной деятельности.

Диалогичность в понимании и постижении произведений музыкально-театрального искусства: взаимодействие со смыслами и текстами в широком историко-культурном контексте. Анализ экспериментальных творческих продуктов музыкально-театральной деятельности, формирующихся на основе синтеза искусств – стилей и жанров музыки, литературы, театра, живописи. Осмысление философского, нравственного, эстетического, художественного содержания в опоре на принципы феноменологического анализа. Оценка целостного художественного явления, символических и логических рядов восприятия и познания произведений музыкально-театрального искусства различных эпох.

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

5.1. Текущий контроль успеваемости

Рейтинг-контроль № 1

1. Эстетический опыт: теоретический и эмпирический векторы.
2. Художественно-эстетический анализ произведений музыкально-театрального искусства эпохи Возрождения, барокко, Просвещения.
3. Написание художественно-эстетических эссе, рецензий на современные постановки отечественного и зарубежного музыкального театра.

Рейтинг-контроль № 2

1. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве: основные категории.
2. Художественно-эстетический анализ произведений музыкально-театрального искусства эпохи Классицизма, музыкально-театральных произведений XIX века.
3. Написание художественно-эстетических эссе, рецензий на современные постановки отечественного и зарубежного музыкального театра.

Рейтинг-контроль № 3

1. Диалог искусств в музыкально-театральной деятельности: живая исполнительская практика, сочетающая эстетическую, творческую и просветительскую компоненты.
2. Художественно-эстетический анализ произведений музыкально-театрального искусства XX-XXI вв.
3. Написание художественно-эстетических эссе, рецензий на современные постановки отечественного и зарубежного музыкального театра.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

Вопросы к экзамену

1. Эстетический опыт в музыкально-театральном искусстве: эмпирия и теория.
2. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве: основные категории.
3. Музыкально-театральное искусство как эстетический феномен.
4. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве эпохи Возрождения: примеры интерпретации в современных постановках.
5. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве эпохи Просвещения: примеры интерпретации в современных постановках.
6. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве эпохи Классицизма: примеры интерпретации в современных постановках.
7. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве реализма: примеры интерпретации в современных постановках.
8. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве символизма: примеры интерпретации в современных постановках.
9. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве эпохи модернизма: примеры интерпретации в современных постановках.
10. Эстетический предмет в музыкально-театральном искусстве эпохи постмодернизма: примеры постановов.
11. Произведения музыкально-театрального искусства: феноменологический подход. Примеры.

12. Основные категории современного эстетического знания в постижении музыкально-театральной 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.

Темы рефератов

1. Музыкально-театральное искусство в формировании духовного пространства культуры.
2. Феноменологический анализ как инструмент постижения музыкально-театрального искусства.
3. Методы феноменолого-герменевтического анализа в исследовании музыкально-театрального искусства.
4. Проблемное поле в современной музыкально-театральной деятельности.
5. Художественная коммуникация в музыкально-театральном искусстве.
6. Концепция диалога в процессе постижения произведений музыкально-театрального искусства.
7. Основные векторы исследования музыкально-театрального произведения.
8. Музыкально-театральные произведения пост-культуры.
9. Художественный текст и социальный контекст в современном музыкально-театральном пространстве.
10. Стилевые характеристики и их значения в понимании и толковании музыкально-театральных произведений.
11. Диалог искусства в процессе осознания современной музыкально-театрально практики.
12. Специфика художественно критики в области современного музыкально-театрального искусства.

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 Столетовых (ВлГУ), 2013. – 25 с.	2013	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2768/1/01199.pdf
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:		http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222

Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-006060-6.		
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/#4
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. – 480 с.	2018	https://e.lanbook.com/reader/book/110860/#2
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	2014	http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71781

университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с.		
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.htmlhttp://www.iprbookshop.ru/23636.html
5. **Пылаев, М.Е.** История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия). – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. – 70 с.	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) _____ 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 июня 2022 года.

Заведующий кафедрой _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

протокол № 7 от 28 июня 2022 года.

Председатель комиссии _____ Л.Н. УЛЬЯНОВА