

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

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
А.А. Панфилов
« 10 » 02 20 15 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Направленность (профиль) «ИСКУССТВО И ПЕДАГОГИКА»
Уровень высшего образования МАГИСТРАТУРА
Форма обучения ОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практ. зан., час.	Лаб. зан., час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
I	2 ЗЕТ / 72 ч.	18	18	-	36	Зачет
II	3 ЗЕТ / 108 ч.	18	18	-	36	Экзамен (36 ч.)
Итого	5 ЗЕТ / 180 ч.	36	36	-	72	Зачет, Экзамен (36 ч.)

Владимир 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» предназначена для студентов магистратуры направления 44.04.01 «Педагогическое образование» образовательная направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

Целью освоения дисциплины «Эстетика» является развитие у магистрантов философско-эстетической эрудиции, знаний и компетенций в области данной науки, а также способствование формированию собственных научных позиций и суждений в области культуры и искусства.

Задачи курса:

- сформировать у магистрантов теоретические знания, навыки и компетенции, необходимые для ведения научно-исследовательской деятельности;
- дать представление об эстетических учениях, в том числе, современных;
- выработать навыки эстетического анализа с опорой на методологию современных философских концепций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Искусство и педагогика» для подготовки магистров в области искусства и художественного образования.

Дисциплина «Эстетика» предоставляет магистранту знания в области истории и теории эстетики, является необходимым «фундаментом» для ведения собственных научных поисков, помогает будущим магистрам повысить уровень своей профессиональной деятельности, определить наиболее перспективные направления современной эстетической мысли, помогает передать свой опыт переживания и осмысления искусства.

Дисциплина «Эстетика» принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части (шифр Б1.В.ОД.1) и тесно связана с другими частями ОПОП: «Культурология», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и образования».

Для успешного освоения дисциплины «Эстетика» необходимо уметь анализировать на теоретическом уровне произведения искусства, наблюдать, размышлять, быть способным применять полученные знания к анализу современных процессов в культуре.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у магистранта должны быть сформированы следующие:

общекультурные компетенции (ОК):

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

профессиональные компетенции (ПК):

– способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17),

В результате изучения дисциплины бакалавр должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) Знать: фундаментальные эстетические категории и понятия, основные принципы искусства, специфику современного эстетического сознания

2) Уметь: делать эстетический анализ произведений искусства, осмыслять в эстетическом ключе проблемы, явления и объекты искусства, аргументировано излагать свою научную позицию

3) Владеть: научным стилем речи, эстетической терминологией, сведениями о концепциях философии искусства .

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы (в академических часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестрам), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	Пр	Эссе	реферат	СРС		
1	Раздел I. Эстетика как наука <i>Тема 1.</i> Предмет эстетики и эстетика в системе философских и искусствоведческих наук.	1	1	2				2	1 / 50%	
2	<i>Тема 2.</i> Эстетика в системе гуманитарного знания	1	2		2			2	1 / 50%	

3	<i>Тема 3.</i> Эстетическое как универсальная категория философского знания	1	3-4	2	2			4	2 / 50%	
4	<i>Тема 4.</i> Основные этапы развития эстетики в пространстве истории культуры.	1	5-6	2	2			4	2 / 50%	Рейтинг-контроль №1
5	Раздел II. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание <i>Тема 1.</i> Эстетическая деятельность и сферы ее проявления. Искусство как форма эстетической деятельности.	1	7-8	2	2			6	2 / 50%	
6	<i>Тема 2.</i> Содержание и структура эстетического сознания. Формы проявления и существования эстетического сознания.	1	9-12	4	4			6	4 / 50%	Рейтинг-контроль №2
7	Раздел III. Основные эстетические категории и понятия.	1	13-18	6	6	1		12	6 / 50%	Рейтинг-контроль №3
	Итого за семестр			18	18	1		36	18 / 50%	Зачет
8	Раздел IV. Эстетика как философия искусства. <i>Тема 1.</i> Искусство как специфическая форма отражения действительности.	2	1	2				2	1 / 50%	
9	<i>Тема 2.</i> Содержание и форма произведения искусства.	2	2		2			2	1 / 50%	
10	<i>Тема 3.</i> Эстетическое восприятие художественного произведения.	2	3	2				2	1 / 50%	
11	<i>Тема 4.</i> Художественное творчество как вид эстетической деятельности.	2	4		2			2	1 / 50%	Рейтинг-контроль №1

	Процесс художественного творчества									
12	Тема 5. Искусство как общественное явление.	2	12	2				2	1 / 50%	Рейтинг-контроль №2
13	Тема 6. Исторические закономерности художественного развития. Метод и стиль в искусстве.	2	13		2			2	1 / 50%	
14	Раздел V. Искусствознание и теория видов искусств. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации	2	14	6	6			12	6 / 50%	
15	Раздел VI. Эстетическое воспитание и культура личности. Эстетическая культура личности и процесс ее формирования.	2	13-18	6	6		1	12	6 / 50%	Рейтинг-контроль №3
	Итого за семестр			18	18		1	36	36 / 50%	Экзамен (36 ч.)
	Всего			36	36	1	1	72	36 / 50%	Зачет, Экзамен (36 ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Искусство и педагогика» данная дисциплина предусматривает такие виды и формы учебных традиционных и интерактивных занятий: деловая игра, художественно-творческие беседы, дискуссия, проблемное изложение материала, мастер-классы ученых-исследователей, специалистов в области образования, культуры и искусства, посещение спектаклей, выставок, концертов с последующим обсуждением и художественно-эстетическим анализом.

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

Текущий контроль (рейтинг-контроль) осуществляется в форме проверки конспектов, эссе, самостоятельно выполненных заданий, подготовки докладов и выступлений на семинарах, подготовки и защиты рефератов, проведения самостоятельных и контрольных работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эстетика» проходит дважды: в I семестре – зачет, во II – экзамен, и включает в себя выполнение всех запланированных заданий и работ (рейтинг-контроли) и устные ответы на вопросы.

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Контрольная работа на одну из пройденных тем.

Примерные темы:

1. Предмет и задачи эстетики
2. Эстетика в системе гуманитарного знания
3. Эстетическое как универсальная категория
4. Эстетика Античности
5. Эстетика Средневековья
6. Эстетика Возрождения
7. Эстетические идеи XVII века
8. Эстетика Просвещения
9. Немецкая классическая эстетика

Задания к рейтинг-контролю № 2

Контрольная работа на одну из пройденных тем.

Примерные темы:

1. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления
2. Искусство как форма эстетической деятельности
3. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты
4. Формы проявления и существования эстетического сознания
5. Катарсис как эстетическая категория

Задания к рейтинг-контролю № 3

Эссе на одну из выбранных тем.

Примерные темы:

1. Искусство как форма эстетической деятельности
2. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты
3. Формы проявления и существования эстетического сознания
4. Катарсис как эстетическая категория
5. Вкус как критерий высокой художественности искусства
6. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве
7. Трагическое в действительности и в искусстве

Вопросы к зачету

1. Предмет и задачи эстетики
2. Эстетика в системе гуманитарного знания
3. Эстетическое как универсальная категория
4. Эстетика Античности
5. Эстетика Средневековья
6. Эстетика Возрождения
7. Эстетические идеи XVII века
8. Эстетика Просвещения
9. Немецкая классическая эстетика
10. Эстетические идеи второй половины XIX века.
11. Развитие эстетических идей в России
12. Модернизм как направление и метод в западном искусстве первой половины XX века
13. Постмодернизм и пост-постмодернизм: их влияние на эстетику и культуру
14. Современные эстетические идеи в Западной Европе

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и изучение литературы по предлагаемым вопросам, и заключается в составлении карточек источников, конспектировании феноменологических текстов, сравнительной характеристике традиционного и феноменологического анализа произведений искусства.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Феноменологическое направление развития эстетики в XX веке
2. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления
3. Искусство как форма эстетической деятельности
4. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты

5. Формы проявления и существования эстетического сознания
6. Катарсис как эстетическая категория
7. Вкус как критерий высокой художественности искусства
8. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве
9. Трагическое в действительности и в искусстве
10. Комическое и многообразие форм его выражения в искусстве
11. Ирония как эстетическая категория
12. Игра как форма эстетической деятельности
13. Категории возвышенного и низменного
14. Категория героического и его роль в искусстве

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Контрольная работа на одну из пройденных тем.

Примерные темы:

1. Искусство как форма отражения действительности
2. Художественный образ и художественный символ

Задания к рейтинг-контролю № 2

Контрольная работа на одну из пройденных тем.

Примерные темы:

1. Мироззрение художника и художественный метод
2. Эстетическая культура общества и личности
3. Формирование личности как носителя эстетической культуры

Задания к рейтинг-контролю № 3

Подготовка и защита реферата.

Темы для рефератов.

1. Эстетическое восприятие художественного произведения
2. Эстетическая культура общества и личности
3. Формирование личности как носителя эстетической культуры
4. Природа как эстетическая ценность и сферы ее проявления
5. Эстетическое начало в личностных и общественных отношениях
6. Художественное воспитание и духовная жизнь человека

Вопросы к экзамену

1. Эстетика как философская наука
2. Эстетика как феномен культуры
3. Место и функции эстетического в жизни и культуре

4. Вкус как условие для восприятия искусства
5. Смысл искусства в христианской культуре
6. Научно-технический прогресс и искусство
7. Мимесис как сущностный принцип искусства
8. Форма и содержание в искусстве
9. Основные направления авангарда
10. Эстетика, анти-эстетика, пара-эстетика посткультуры
11. Постмодернизм как философское течение. Эстетический аспект постмодернизма
12. Перспективы сетевого искусства
13. Виртуальная реальность как предмет эстетического анализа
14. Стил в искусстве
15. Семиотика искусства
16. Место эстетического в культуре
17. Развитие вкуса как основа эстетического воспитания
18. Парадокс как эстетический принцип неонклассики
19. Художественное пространство в искусстве
20. Эстетика массовой культуры
21. Симулякр и образ

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и изучение литературы по предлагаемым вопросам, и заключается в составлении карточек источников, конспектировании феноменологических текстов, сравнительной характеристике традиционного и феноменологического анализа произведений искусства.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Художественный язык древнерусского искусства
2. Эстетика романтизма
3. Природа и искусство в эстетике романтиков
4. Игра как эстетическая парадигма
5. Ирония в истории и современности
6. Герменевтика искусства
7. Художественная критика
8. Объективность и субъективность в искусстве
9. Искусство как игра
10. Понятие творческой манеры, стиля, направления и метода в искусстве
11. Мироззрение художника и художественный метод

12. Эстетическая культура общества и личности
13. Формирование личности как носителя эстетической культуры
14. Природа как эстетическая ценность и сферы ее проявления
15. Эстетическое начало в личностных и общественных отношениях
16. Художественное воспитание и духовная жизнь человека

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. **Куренкова, Римма Аркадьевна.** 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 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: <http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf>>.

2. **Самсонова, Т.П.** Музыкальная культура Европы и России. XIX век: Учебное пособие. 1-е изд. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 400 с. – ISBN: 978-5-8114-2142-8 Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=75543

3. **Холопова, Валентина Николаевна.** 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. – 319 с. – (Учебники для вузов, Специальная литература). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 2 экз.) Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=44767.

Дополнительная литература

1. **Высоцкая, Лариса Николаевна.** Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : 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 .— 91 с. (библ. ВлГУ 5 экз.). Режим доступа: <http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf>

2. **Латышева, Жанна Вячеславовна.** Эстетика : методические рекомендации к изучению дисциплины "Эстетика" / Ж. В. Латышева ; Владимирский государственный

университет (ВлГУ), Кафедра философии и религиоведения .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2008 .— 28 с. (библ. ВлГУ 90 экз.). Режим доступа: <http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/962/3/01002.pdf>

3. **Золкин, Андрей Львович.** Эстетика : учебник для вузов по гуманитарно-социальным специальностям / А. Л. Золкин .— Москва : Юнити-Дана, 2008 .— 447 с. (библ. ВлГУ 2 экз.).

Периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»
4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыковедение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»

Интернет-ресурсы

1. Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. lib.ru>FILOSOF/BODRIJAR/silent.txt
2. Бодрийяр Ж.. Симулякры и симуляция. lit.lib.ru>Современная литература>..._et_simulation.shtml
3. Бычков В.В., Бычкова Л. XX век: предельные метаморфозы культуры. gumer.info>bibliotek...buchkov/buchkov_xxvek.php
4. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. gzvon.pyramid.volga.ua>...poststrukturalizm.html
5. Лексикон неклассики. Коллектив авторов. lib.rus.ec>b/303812/read

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия проходят в технически оснащенной аудитории. В ходе занятий используются мультимедийные средства, презентации, наборы слайдов, демонстрационные приборы (экран и проектор), средства мониторинга.

Технические средства обучения:

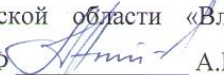
1. музыкальный центр
2. магнитофон (CD, USB)
3. телевизор
4. DVD проигрыватель
5. ноутбук
6. видеопроектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

Рабочую программу составил:

Доктор философских наук, профессор Р.А. КУРЕНКОВА

Рецензент:

Художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония», Заслуженный деятель искусств РФ А.И. Антонов.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО

протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

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

протокол № 9 от 10.02.2015 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА