

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 » февраля 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСКУССТВО КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) «Искусство и педагогика»
Уровень высшего образования Магистратура
Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
3	2 зет 72 ч.	-	18	18	36	Зачёт, курсовая работа,
4	3 зет 108 ч.	-	12	12	48	Экзамен (36 ч.)
Итого	5 зет 180 ч.	-	30	30	84	Зачёт, курсовая работа, Экзамен (36 ч.)

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины (модуля) «Искусство как объект научного исследования» являются - формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в области музыкального искусства и образования, способности организовать содержание научно-исследовательской работы в форму магистерской диссертации.

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».

Дисциплина «Искусство как объект научных исследований» относится к вариативной части Блока 1 и предполагает междисциплинарные связи с такими предметами как «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования», «Феноменология искусства и образования», «Эстетика». Дисциплина используется при формировании содержания Государственной итоговой аттестации.

Для таких видов практики как «Преддипломная практика» и «Научно-исследовательская работа» освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Искусство как объект научных исследований» принимает участие в формировании *общекультурных и профессиональных* компетенций студента:

- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) Знать: новые методики исследования, новые сферы профессиональной деятельности,

методы анализа методик и их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ОК-3,ПК-4)

- 2) Уметь: самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, новые сферы профессиональной деятельности (ОК-3);
- 3) Владеть: навыками разработки и реализации методик, технологий и приёмов обучения, анализа результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ 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 работы	Контрольные	СРС			КП / КР
1	Искусствоведение как наука. Теоретическое и историческое искусствознание. Место музыкознания в музыкальной культуре, его цели и задачи.	3	1-6		6	6		12		6/50%	Рейтинг-контроль 1
2	Основные этапы формирования и развития отечественной и зарубежной мысли о музыкальном искусстве.	3	7-12		6	6		12		5/50%	Рейтинг-контроль 2
3	Зарубежное теоретическое музыкознание XX века. Отечественная музыкальная наука	3	13-18		6	6		12	КР	6/50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				18	18		36	КР	18/50%	Зачёт, курсовая работа
4	Основные принципы изучения искусства. Герменевтический метод интерпретации.	4	1-6		6	6		24		6/50%	Рейтинг-контроль 1

	Семиотический метод интерпретации. Культурологический метод интерпретации. Психоаналитический метод интерпретации.										
5	Искусствоведческое исследование, его жанры и формы. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа.	4	7-9		2	4		12		3/50%	Рейтинг-контроль 2
6	Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы. Эмпирические методы исследования		10-12		4	2		12		3/50%	Рейтинг-контроль 3
	Всего за семестр				12	12		48		12/50%	Экзамен (36 ч.)
	Всего				30	30		84		30/50%	Зачёт, курсовая работа, Экзамен (36 ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видеозаписей, методических пособий, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом. Используется метод проблемного изложения и применение рейтинговой системы аттестации студентов.

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 (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).

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 самостоятельно выполненных студентами заданий по изучению и анализу научной литературы, докладов и сообщений, рефератов, ответов на практических и лабораторных занятиях. В течение 3 семестра выполняется курсовая работа.

В конце 3 семестра проводится зачёт, в 4 семестре – экзамен, который включает ответ по билету. Итоговая оценка складывается из ответа на экзамене, а также занятий и выступлений на семинарах в течение семестра (рейтинг-контроли).

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
2. Предмет и задачи искусствоведения.
3. Особенности формирования искусствоведения как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
4. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
5. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
2. Теория искусства как составляющая общего искусствоведения наряду с историей искусства и художественной критикой.
3. Античная мысль об искусстве.
4. Особенности средневековых представлений об искусстве.
5. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствоведения.

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Основные этапы становления исторического искусствоведения в Новое время.
2. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
3. Отечественное искусствоведение в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

Примерные темы курсовых работ.

1. Особенности античной мысли об искусстве.
2. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
3. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера.
4. Психоанализ и художественное творчество.
5. Семиотический подход к изучению музыки XX века.
6. Культурологический подход к исследованию искусства.
7. Искусство постмодернизма.

8. Трансформация классических эстетических категорий в теории и практике постмодернизма.
9. Принцип интертекстуальности в современном искусстве.
10. Элитарное и массовое в современном искусстве
11. Музыкальные новации Авангарда-II.
12. Претворение игрового подхода к традиции в современном музыкальном искусстве.
13. Особенности отечественного музыкального постмодернизма.
14. «Диалоги с традицией» в музыке отечественного постмодернизма.
15. Проблемы исполнительской интерпретации современной музыки.
16. Интерпретация поэзии А.С. Пушкина в вокальной лирике современных отечественных композиторов.
17. Эстетика соц-арта в современной отечественной музыке.

Вопросы к зачёту (3 семестр)

1. Отношение искусства к различным формам общественного сознания.
2. Предмет и задачи искусствоведения.
3. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности.
4. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.
5. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
6. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
7. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
8. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
9. Античная мысль об искусстве.
10. Особенности средневековых представлений об искусстве.
11. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания.
12. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время.
13. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.
14. Отечественное искусствознание в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

Методические указания к самостоятельной работе студента.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине должна быть направлена на формирование готовности к научно-исследовательской деятельности в области

музыкального искусства и образования, способности организовать содержание научно-исследовательской работы в форму магистерской диссертации. Поэтому основными видами самостоятельной работы является изучение учебно-методической и искусствоведческой литературы.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Предмет и задачи искусствоведения.
2. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи.
3. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
4. Современное отечественное искусствознание.

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.

Задания к рейтинг-контролю № 2

1. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
2. Семиотический метод интерпретации. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
3. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
4. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.

Задания к рейтинг-контролю № 3

1. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы.

2. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа: тематика исследования, требования, предъявляемые к магистерским диссертациям. Задачи и цели магистерской диссертации.
3. Текст диссертации: структура, характер текста и его оформления.
4. Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы.
5. Эмпирические методы исследования.

Вопросы к экзамену

1. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
2. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
3. Основные принципы изучения искусства.
4. Методы интерпретации художественного произведения.
5. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
6. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.
7. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
8. Семиотический метод интерпретации. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
9. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
10. Психоаналитический метод интерпретации произведения искусства.
11. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы.
12. Магистерская диссертация как выпускная квалификационная работа: тематика исследования, требования, предъявляемые к магистерским диссертациям. Задачи и цели магистерской диссертации.
13. Текст диссертации: структура, характер текста и его оформления.
14. Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы.
15. Эмпирические методы исследования (наблюдение, анкетирование, опытный эксперимент и др.).

Методические указания к самостоятельной работе студента.

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине в 4 семестре должна быть ориентирована на тему его выпускного исследования и формирование способности организовать содержание научно-исследовательской работы в форму магистерской диссертации. Основными видами самостоятельной работы является изучение учебно-методической и искусствоведческой литературы, анализ произведений искусства, составление аналитических обзоров литературы.

Вопросы к самостоятельной работе студента.

1. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
2. Основные принципы изучения искусства.
3. Герменевтический метод интерпретации.
4. Семиотический метод интерпретации.
5. Культурологический метод интерпретации.
6. Искусство и психоанализ.
7. Навыки теоретического анализа в ходе научно-исследовательской работы.
8. Эмпирические методы исследования в ходе научно-исследовательской работы.
9. Подбор примеров анализа произведений искусства.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. **Бычков, В. В.** Эстетика [Текст]: учеб. для вузов /В.В. Бычков. - М.: Академический проект, 2011. - 452 с. – 3000 экз. – ISBN:978-5-902357-99-5, 978-5-8291-1267-7.
2. **Высоцкая, Л. Н.** 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., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.
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 :

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 188-195.

4. **Надилова, Л. Л.** Струны общности: теоретические основы развития эмпатии у студентов музыкально-педагогических факультетов : монография / Л. Л. Надилова ; ВлГУ .— 2-е изд., испр. — Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 317 с. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 249-273.
5. **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 .— 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) .

б) дополнительная литература:

1. **Бычков, В. В.** Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков.— Москва : Гардарики, 2005 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.
2. **Гуревич, П. С.** Эстетика: учебник для вузов / П. С. Гуревич.— Москва : Юнити-Дана, 2006 .— 303 с. — (Учебники профессора П. С. Гуревича, Познание. Вера. Сверхшение) .— ISBN 5-238-01021-4.
3. **Кузнецов, И. Н.** Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : Дашков и К, 2008 .— 457 с. — Библиогр.: с. 392-400 .— ISBN 978-5-91131-461-3.
4. **Латышева, Ж. В.** 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.
5. **Методологическая культура педагога-музыканта:** учебное пособие для вузов по специальности 030700 - "Музыкальное образование" / Э. Б. Абдуллин [и др.] ; под ред. Э. Б. Абдуллина.— Москва : Академия, 2002 .— 269 с. : табл. — (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 264-267 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-7695-0971-6.
6. **Музыкальная психология и психология музыкального образования:** теория и практика: учебник для музыкальных факультетов высшего педагогического

профессионального образования / Д. К. Кирнарская [и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2011 .— 384 с. — (Высшее профессиональное образование, Педагогическое образование).— Библиогр.: с. 378-379 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7695-6036-1.

в) периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия».
2. Журнал «Музыкальная жизнь».
3. Журнал «Музыкант-классик».
4. «Музыкальный журнал».
5. Журнал «Старинная музыка».
6. Журнал «Музыка и время».
7. Журнал «Музыковедение».
8. Журнал «Музыкальное просвещение».
9. Газета «Музыкальное обозрение».

в) интернет-ресурсы

<http://iskusstvo-info.ru/>

<http://arts-all.ru/>

<http://www.resava.ru/opisanie-i-analis.html>

<http://www.architime.ru/index.htm>

<http://www.citywalls.ru/>

<http://www.archandarch.ru/>

<http://www.arhitekto.ru/>

<http://smallbay.ru/grafica.html>

<http://urok-kultury.ru/>

<http://www.kino-teatr.ru/>

http://compling2.narod.ru/ssylki/s_kult.html

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия проходят в аудитории, оснащенной мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран) для просмотра презентаций, слайдов, также в учебном процессе используются музыкальный центр, телевизор и DVD-проигрыватель.

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

Рабочую программу составил:

К.ф.н., доцент А.В. Данилова

Рецензент:

Зам. директора по УВР МБОУ №16 Никитаева А.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО

Протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

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

Протокол № 9 от 10.02.2015 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.09.15 года

Заведующий кафедрой Зур - Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой Зур - Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

