

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)

А.А. Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Феноменология искусства и образования»

Направление подготовки 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Программа подготовки «ИСКУССТВО И ПЕДАГОГИКА»
Уровень высшего образования МАГИСТРАТУРА
Форма обучения **ОЧНАЯ**

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции и, час.	Практ. зан., час.	Лаб. зан., час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
III	3 ЗЕТ / 108 ч.	18	18	-	36	Экзамен (36 ч.)
Итого	3 ЗЕТ / 108 ч.	18	18	-	36	Экзамен (36 ч.)

Владимир, 2015

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная программа дисциплины «Феноменология искусства и образования» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа «Искусство и педагогика».

Цели учебной дисциплины: *ознакомление и изучение* идей нового перспективного направления в области эстетики, искусства и образования, *развитие* навыков феноменологического обоснования искусствоведческих и образовательных проектов, *исследование* содержания феноменологического подхода к анализу произведений искусства контексте современного состояния культуры.

Задачи:

- приобретение навыков анализа и обсуждения материала с точки зрения его феноменологической и эстетической ценности;
- формирование способности к самостоятельному выбору культурной парадигмы и обоснованию личных ценностных ориентиров;
- формирование ценностей, ориентирующихся на толерантное отношение к различным эстетическим ценностям и традициям;
- формирование навыков применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности;
- анализ истории и теории феноменологического метода в контексте воссоединения мира Красоты-Музыки-Человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» программа «Искусство и педагогика» для подготовки магистров в области музыкального искусства и образования, развития у них эстетического мышления и эстетического вкуса, инициативы и потребности постоянного обновления и расширения своих знаний, умения анализировать и применять полученную информацию в профессиональной деятельности.

Курс «Феноменология искусства и образования» принадлежит к базовой части магистерской программы, имеет шифр Б1.Б.6. и тесно связана с другими частями ОПОП: «Культурология», «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и образования».

Знания и умения, полученных магистрантами в процессе освоения данной дисциплины, помогут освоить дисциплины «Проектирование комплексных художественно-просветительских программ», «Искусство как объект научного исследования», а также успешно пройти преддипломную практику и подготовиться к Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

общекультурные компетенции (ОК):

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);

профессиональные компетенции (ПК):

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);

специальные компетенции (СК):

использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области искусства и образования (СК-1).

Студент должен *знать*:

- понятие феноменологии в контексте эстетики как научной дисциплины,
- основные теоретические положения и этапы развития феноменологии как науки,
- фундаментальные разделы феноменологической эстетики,
- основные феноменологические учения, сформировавшиеся различных витках истории,
- основные имена и их философско-эстетические труды и позиции;

***уметь*:**

- усваивать получаемую информацию и применять ее в профессиональной деятельности,
- самостоятельно вести поиск информации, в том числе в первоисточниках, (используя ресурсы научных библиотек нашего региона, Москвы и Санкт-Петербурга), электронных каталогах и сетевых ресурсах,

- самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в области феноменологии и решать их с помощью современной науки, информационных технологий с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта,
- анализировать полученную информацию, обобщать 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 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Феноменология искусства и образования» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, успеваемость с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля работы, успеваемость и (по неделям семестра), интерактивных промежуточных аттестаций (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Контрольные работы, рефераты, эссе	СРС	Курсовая работа		
1	Феноменологическая эстетика как направление и метод	III	1-2	2	2			4		2/ 50%	

	развития современной эстетической мысли.										
2	«Обертоны» философии человека в философии и образования. Феноменологическое зеркало эстетического мышления	III	3-6	4	4		+	8		4/ 50%	Рейтинг-контроль №1
3	Феноменологические «темы» философского отношения в зарубежной эстетике.	III	7-10	4	4			8		4/ 50%	
4	Вариации современной феноменологической мысли и образования.	III	11-12	2	2		+	4		2/ 50%	Рейтинг-контроль №2
5	Русские ученые в поисках подлинного феномена искусства.	III	13-14	2	2			4		2/ 50%	
6	Роль феноменологии искусства и образования в культуре личности. Феноменологическое обретение художественно-образовательного целого.	III	15-18	4	4		+	8		4/ 50%	Рейтинг-контроль №3
	Итого за семестр			18	18	-	+	36	-	18/50%	Экзамен (36 ч.)
			ВСЕГО:	18	18	-	+	36	-	18/50%	Экзамен (36 ч.)

Содержание дисциплины

Тема 1.

Феноменологическая эстетика как направление и метод развития современной эстетической мысли. Коперниканский переворот Э. Гусерля. Истоки феноменологической эстетики.

Тема 2.

«Обертоны» философии человека в философии искусства и образования. Предыстория к истории. Природа феноменологического знания. «Ощущение и мысль» в контексте феноменологического опыта.

Феноменологическое зеркало эстетического мышления. Смена «акцента» философичности. Музыкальная «инверсия» идей Э. Гуссерля. О «консонансе» феноменологии.

Тема 3.

Феноменологические «темы» философского отношения в зарубежной эстетике. Немецкие ученые 20-30-х годов XX века о феномене искусства. Идеи эстетической «явленности» искусства сознанию в сочинениях Р. Ингардена и Н. Гартмана. Французское направление феноменологической эстетики. Американское направление феноменологических исследований.

Тема 4.

Вариации современной феноменологической мысли и образование. Крах сопричастности к миру искусства. От когнитивного описания к личностной «включенности». Феноменологическая педагогика.

Тема 5.

Русские ученые в поисках подлинного феномена искусства. «Мотивы» феноменологии в русской философской эстетике. Диалектическая феноменология эстетики А.Ф. Лосева. Искусство становления (по А.Ф. Лосеву). Элементы феноменологической педагогики К. Эйгеса.

Тема 6.

Роль феноменологии искусства и образования в культуре личности. Позиции феноменологического метода в исследовании восприятия произведений искусства. Феноменологическая интерпретация фаз сознания личности. Эстетика и эстетизис. Субъективное и объективное. Интерсубъективное и субъективное.

Феноменологическое обретение художественно-образовательного целого. Феноменологический подход как способ обретения полноты художественного бытия. Принципы феноменологической эстетики. Феноменологическая целостность как универсалия художественного сознания. Феноменологически методологос в практике образования. Йозеф Смит о применении феноменологии в воспитании. Лоренс Феррара о феноменологическом анализе. Новый методологос в культуре восприятия искусства.

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 деловые и ролевые игры, обсуждение, феноменологический и эстетический анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видео-записей, изучение научной и искусствоведческой литературы.

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 написания эссе, контрольной работы и реферата по предложенным темам. В конце III семестра проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, который включает в себя устные ответы на вопросы и выполнение практического задания (анализ произведения искусства).

Задания к рейтинг-контролю № 1

Эссе на одну из выбранных тем.

Примерные темы:

1. Феноменологическая эстетика как направление и метод развития современной эстетической мысли.
2. Истоки феноменологической эстетики.
3. Природа феноменологического знания.

Задания к рейтинг-контролю № 2

Контрольная работа на одну из пройденных тем.

Примерные темы:

1. Феноменологическая педагогика.
2. Русские ученые в поисках подлинного феномена искусства.
3. Феноменологические «темы» философского отношения в зарубежной эстетике.

Задания к рейтинг-контролю № 3

3 Подготовка и защита реферата.

Темы для рефератов.

1. Эстетика как феномен культуры.
2. Границы искусства и неискусства.
3. Искусство в человеке.
4. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве.
5. Трагическое в действительности и в искусстве.
6. Что такое реальность искусства?

7. Искусство педагога и педагог искусства.

Вопросы к экзамену

1. Феноменология искусства и образования как научная проблема.
2. Эстетика как философская наука.
3. История феноменологии перед лицом современности.
4. Этапы развития феноменологической эстетики.
5. Теоретический смысл истории феноменологической мысли.
6. Эстетический универсалии культуры.
7. Феноменологическая динамика эстетических категорий.
8. Феноменологическая педагогика и искусство.
9. Специфика феноменологического метода в восприятии произведений искусства.
10. Э. Гуссерль. «Основные проблемы феноменологии».
11. Э. Гуссерль. «Феноменология внутреннего сознания времени».
12. Эстетическое чувство как воздействие.
13. Эстетическое чувство как наслаждение.
14. «Pro» и «Contra» теории мимесиса.
15. Симметрия художественности и философичности.
16. Искусство становления (по А.Ф. Лосеву).
17. Самостоятельность и автономность красоты.
18. Художественный диалог «Я» и «Другого».
19. Эхо историко-феноменологических концепций в современной феноменологии.
20. Перспективы феноменологической эстетики.

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. Автор произведения: социокультурное окружение и его влияние на творчество.
2. Предмет художественного познания и оценки.
3. Содержание художественного произведения: тема, пафос, тенденциозность, авторская идейно-эстетическая оценка. Поэтическая идея.
4. Компоненты художественной формы: внешний – материал, изобразительно-выразительные средства; внутренняя – композиция, ритм, симметрия, перспектива, жанр.
5. Соответствие содержания и формы художественного произведения.

6. Система художественной образности. Черты типического и индивидуального, объективного и субъективного, эмоционального и рационального, правдивости и условности в художественных образах произведения.
7. Общественный характер произведения искусства, отражение в нем черт народности, классовости, партийности, диалектики национального и интернационального.
8. Индивидуальная манера и творческий метод художника. Принадлежность произведения к определенной школе, направлению, стилю в искусстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная

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. **Абдуллин, Эдуард Борисович.** Теория музыкального образования : учебник для вузов по направлению 050100 - "Педагогическое образование", профиль "Музыка"; 050100.62 - "Педагогическое образование", профили "Музыка" и "Дополнительное образование" / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; Московский педагогический государственный университет (МПГУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013 .— 431 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7042-2430-3. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов н/Дону: изд-во «Феникс», 1998 г. – 480 с. (библ. ВлГУ 3 экз.)
3. Музыкальное просветительство и исполнительство: проблемы, решения, перспективы [Электронный ресурс] : материалы научно-исследовательских конференций 2011 - 2012 годов / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. Л. Р. Семина .— Электронные текстовые данные (1 файл : 538 Кб) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013 .— 63 с. — Заглавие с титула экрана .— Электронная версия

печатной публикации .— Библиогр. в конце докл. — Свободный доступ в электронных читальных залах библиотеки .— Adobe Acrobat Reader .— ISBN 978-5-9984-0373-6

Дополнительная

1. **Улановский, Алексей Маркович.** Феноменологическая психология: качественные исследования и работа с переживанием : [монография] / А. М. Улановский .— Москва : Смысл, 2012 .— 255 с (библ. ВлГУ 7 экз.)
2. **Мухина, Валерия Сергеевна.** Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для вузов по специальностям "Педагогика и психология", "Психология", "Социальная педагогика", "Педагогика" / В. С. Мухина .— 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2011 .— 656 с. (библ. ВлГУ 3 экз.)
3. **Латышева, Жанна Вячеславовна.** Феномен трансцендирования (историко-философский и социальный аспекты) : монография / Ж. В. Латышева ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 147 с. (библ. ВлГУ 7 экз.)

Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная академия»
2. Журнал «Музыкальная жизнь»
3. Журнал «Музыка и время»
4. Журнал «Музыковедение»

Интернет-ресурсы

1. [//http://phenomen.ru/public/jornal.php?article=5](http://phenomen.ru/public/jornal.php?article=5)
2. [//www.ruthenia.ru/logos/](http://www.ruthenia.ru/logos/)
3. [//www.lib.lib](http://www.lib.lib)
3. [//http://www.lib.ru/politolog/gegel/fenomen/txt](http://www.lib.ru/politolog/gegel/fenomen/txt)
3. [//http://www.lib.ru/politolog/shilov_s/s_fenomenologia_rechi/txt](http://www.lib.ru/politolog/shilov_s/s_fenomenologia_rechi/txt)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет. Аудитория, оснащенная для просмотра видеоматериала по дисциплине. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).

Технические средства обучения: музыкальный центр, магнитофон (CD, USB), телевизор, DVD проигрыватель, ноутбук, видеопроектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» программа магистерской подготовки «Искусство и педагогика».

Рабочую программу составил:

Доктор философских наук, профессор Куры Р.А. КУРЕНКОВА

Рецензент:

Доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин Владимирского юридического института ФСИН России Тимошук Тимошук А.С.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭиМО ИИХО

протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой Ульянова 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 Ульянова Л.Н. УЛЬЯНОВА

Ульянова

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

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.02.15 года

Заведующий кафедрой _____

Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.02.16 года

Заведующий кафедрой _____

Зурь Куренкова Р.А.

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2017/2018 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 05.09.2017 года

Заведующий кафедрой _____ _____ Ульянова Л.Н.

Рабочая программа одобрена на 20 /20 учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____ Ульянова Л.Н.