

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Эстетика и теория искусства**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (баян,
аккордеон)»**

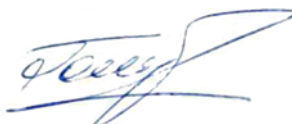
**Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство**

**Профиль
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

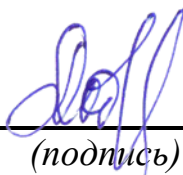
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.В. Васильев

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

И.И. Козлов

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Кудаев А.Е., канд. философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин РАМ им. Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Эстетика и теория искусства» является формирование развитой и разносторонней художественной и эстетической культуры музыканта, формирование теоретического осознания музыкантами собственной профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Дать научные представления

- о природе эстетического отношения человека к действительности,
- о сущности искусства и строении его произведений,
- о специфике музыки в ряду других видов искусства,
- об особенностях эстетических воззрений в различные эпохи истории культуры.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; — производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; — определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;
	<i>Владеть:</i> — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; — механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; — толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.
	<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> — навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; <i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; <i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина изучается в течение 1 – 2 семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	-	2
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение. Предмет и структура эстетики

Предмет и структура эстетики в исторической динамике. Вычленение эстетики из философии А.Баумгартеном. Расширение и сужение предмета эстетики. Искусствоцентризм западной эстетики XX века, эстетика как «философия искусства». «Аэссенциализм» как реакция на артефакты постмодернизма. Современное состояние эстетической науки в России.

Эстетика в ее отношении к философии и искусствознанию. Практическое значение эстетики и теории искусства.

Тема 2. Система основных категорий эстетики

Сущность эстетического. Различные концепции сущности эстетического. Прекрасное как основное проявление сущности эстетического. Различные традиции в понимании прекрасного, сложившиеся в истории эстетики (Платон, Аристотель, Дионисий Ареопагит, Августин, М.Фичино, Ф.Бекон, Д.Юм, Г.Гегель, Им.Кант, Н.Чернышевский, В.Соловьев, Т.Липпс, М.Бензе, Ю.Борев, М.Каган, В.Бычков). Возвышенное (величественное) как модификация прекрасного, специфика возвышенного в природе и искусстве. Безобразное как противоположность прекрасного. Низменное (ужасное) как модификация безобразного. Комическое: юмористическое и сатирическое. Трагическое в жизни и искусстве.

Тема 3. Роль искусства в жизни общества

Проблема общественной роли искусства в истории эстетики (Платон, Г. Гегель, Н.Чернышевский, В.Соловьев, Г.Плеханов, Ортега-и-Гассет). Система социальных функций искусства, специфика познавательной, эстетической и воспитательной роли искусства. Гипертрофия развлекательной функции в современной массовой культуре. Утилитаризм и эстетствующий формализм в теории и художественной практике.

Тема 4. Предмет искусства

Искусство и действительность. Предмет искусства в идеалистических и материалистических концепциях (Платон, Аристотель, Н.Чернышевский, Н.Бердяев, М.Хайдеггер, М.Каган, В.Бычков).

Тема 5. Производство искусства

Художественный образ – основные грани его содержания и отношения между ними. Внутренне оформленное содержание произведения искусства. Понятия «содержания», «внутренней формы», «художественной идеи» и отношения между ними. Коммуникативная функция внешней формы произведения. Процесс восприятия произведения искусства, инвариантно-вариативный характер его результата. Роль общественной системы художественного языка. Общая структура произведения искусства и проблема способа его существования. (Трактовка перечисленных вопросов в работах Т.Адорно, Р.Барта, И.Ильина, М.Кагана, Я.Мукаржовского, Ж.-П.Сартра).

Тема 6. Музыка в системе видов искусства

Система видов искусства. Специфика музыки, ее содержания и формы. Объективно (Шопенгауэр, Лосев), субъективно (Ингарден, Лангер) идеалистические, формалистические (Ганслик, Моль) и материалистические (Адорно, Лукач) теории отношения музыки к действительности. Музыкальные эмоции как особая форма

отражения действительности. Музыкальное произведение – модель «гармонии мира». Логика музыкального мышления – отражение закономерностей бытия.

Музыкальное произведение и процесс его восприятия. Основные уровни (слои) содержания и формы музыкального произведения, процесс их постижения. «Хронотоп» бытия музыкального произведения.

Музыкальное исполнительство как вид художественного творчества. Зависимость существования музыкального произведения от его исполнения. Этапы (уровни) исполнительского процесса. Вариативность и проблема «рамок свободы» интерпретации. Общая структура музыкального произведения.

Тема 7. Художественный метод и стиль

Художественный метод как система принципов творчества. Познавательная, оценочная, коммуникативная, формально-эстетическая грани метода и отношения между ними. Роль эстетического идеала в процессе художественного осмысления действительности и создания произведения искусства. Понятие стиля.

Основные художественные методы и соответствующие им художественные направления в истории искусства. Проблема определения метода художественного творчества в музыке.

Тема 8. Социальная обусловленность искусства

Социально-историческая обусловленность художественного творчества: идеалистическая (Гегель, Шпенглер) и материалистическая (Плеханов, Адорно) версии. Господствующее, оппозиционное, маргинальное искусство, художественный андеграунд. Диалектика социально-группового и общечеловеческого в искусстве. Социодинамика развития художественного сознания. Эскапизм в искусстве и его формы.

Тема 9. Искусство XX-начала XXI века

Западное искусство XX века. Массовое и элитарное искусство: основные направления (футуризм, конструктивизм, абстракционизм, сюрреализм, экспрессионизм, минимализм, поп-арт, концептуализм и др.). Два периода: модернизм и постмодернизм.

Искусство советского периода. Мейнстрим «социалистического реализма» и маргинальные художественные явления, художественный андеграунд.

Современная художественная культура России. «Новое издание» славянофилов и западников в идеологии и культуре. Особенности западничества и почвенничества в искусстве. Господство массовой культуры и искусства.

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 7 и экзамена в 8 семестрах. Формой текущего контроля является контрольный урок. На зачете и экзамене студент отвечает на вопросы по изученным темам.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. *Каган М. С.* Эстетика как философская наука. В 2 ч. Часть 1: учеб. пособие для вузов. М. Юрайт, 2018. 295 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/estetika-kak-filosofskaya-nauka-v-2-ch-chast-1-411242#page/2>;

1а. *Каган М. С.* Эстетика как философская наука. В 2 ч. Часть 2: учеб. пособие для вузов. М. Юрайт, 2018. 221 с. [Электр. ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/estetika-kak-filosofskaya-nauka-v-2-ch-chast-2-411243#page/2>;

2. *Кривицун О. А.* Эстетика: учебник для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. 549 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/estetika-426319#page/2>;

б) Дополнительная литература:

1. *Адорно Т. В.* Эстетическая теория. М., 2001. [Электр. ресурс] // Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php
2. *Анализ и интерпретация* произведения искусства. Художественное сотворчество [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Н. Я. Яковлевой. СПб.: Лань, Планета музыки, 2018. 720 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107314>.
3. *Басин Е.Я.* Под эстетическим интегралом. СПб.: Алетейя, 2014. 528 с. [Электр. ресурс] // Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232949>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Методические рекомендации призваны оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины «Эстетика и теория искусства». Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа преподавателя со студентами. Лекции – форма обучения, в процессе которой обучаемый воспринимает излагаемую лектором информацию, выступая в качестве пассивного участника учебного процесса. Несмотря на внешнюю пассивность обучающихся, одним из главных моментов этой формы учебного процесса является активная мыслительная деятельность по восприятию излагаемого материала. Студент имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы. Важный элемент работы студента на лекции – ведение конспекта, от качества составления которого зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о студенте. Семинарские занятия позволяют студенту приобрести умения добывать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать устные и письменные тексты. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники,

законспектировать ответы на вопросы. Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие студентам продемонстрировать знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать знания. В развитие доклада затем пишутся рефераты. Обязательным условием их подготовки является использование дополнительной литературы.

2. Организация самостоятельной работы

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является самостоятельная работа. В процессе самостоятельной работы студент углубляет и осмысливает полученные знания, анализирует и обобщает учебный материал. Данная форма работы служит для подготовки к семинарским занятиям, проработки вопросов и тем, представленных программой для самостоятельного изучения, подготовки докладов, устных сообщений, рефератов и др. Одним из главных методов самостоятельной работы является работа с литературой, в процессе которой студент составляет доклад и кратко излагает суть изучаемых проблем, дает определения тем или иным категориям и понятиям, отражает сущность различных позиций, делает собственные замечания и т. п. Самостоятельная работа – важный составной элемент будущей профессиональной деятельности студента. Кроме обычной самостоятельной работы существует такая ее форма, как управляемая самостоятельная работа. Ее особенностью является то, что она ведется под контролем преподавателя, который определяет задания, дает рекомендации по ее выполнению, проверяет результаты.

Основными рекомендуемыми этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- подбор необходимой литературы;
- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление по необходимости схем, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической литературы, монографии и т.д.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- конспектирование;
- реферирование литературы;
- аннотирование книг, статей;
- выполнение заданий исследовательского характера;
- углублённый анализ научно-методической литературы;
- работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта --лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой;
- участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре

3. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Эстетика как наука
2. Эстетические воззрения ранней Античности
3. Эстетика Платона
4. Эстетика Аристотеля
5. Эстетика средневековья
6. Эстетика Возрождения
7. Английская эстетика 17-18 веков

8. Эстетика классицизма
9. Эстетика Просвещения
10. Эстетика Канта
11. Эстетика Гегеля
12. Эстетика Шеллинга
13. Эстетика Шопенгауэра
14. Эстетика Ницше
15. Эстетика Чернышевского
16. Эстетика Соловьева
17. Эстетика Бердяева
18. Эстетика Лосева
19. Проблема прекрасного в современной Западной эстетике
20. Психоаналитическая эстетика
21. Феноменологическая эстетика
22. Экзистенциализм и искусство
23. Эстетика Плеханова
24. Дискуссия о сущности эстетического в советской эстетике
25. Сущность эстетического
26. Прекрасное
27. Возвышенное (величественное)
28. Безобразное и ужасное
29. Комическое и трагическое
30. Социальные функции искусства
31. Эстетическая сверхфункция искусства
32. Утилитаризм и формализм в художественном творчестве
33. Предмет искусства
34. Художественный образ
35. Внутренне оформленное содержание произведения
36. Коммуникативная функция внешней формы произведения
37. Специфика музыки
38. Взаимосвязь содержания и формы музыкального произведения
39. Метаморфозы музыкального хронотопа
40. Музыкальное исполнительство как вид творчества
41. Социальная обусловленность художественного творчества
42. Социодинамика художественного сознания
43. Массовое, элитарное, и социально-критическое направления в современном искусстве.
44. Модернизм и постмодернизм

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – оптимальным образом организовать процесс ее преподавания. Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока, курса, группы, позволяющую проявиться индивидуальным особенностям каждого студента. Усвоение студентами дисциплины «Эстетика и теория искусства» достигает эффективности при использовании активных форм и методов проведения аудиторных занятий. Ведущее место здесь занимает проблемный метод обучения. Проблемные вопросы и задачи, поставленные на лекции, порождают проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки студентов позволяет найти нужное разрешение. Использование на лекциях проблемных вопросов и задач реализует две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов мыслительной деятельности. Важное место в преподавании эстетики занимает

использование современных педагогических технологий, основанных на использовании передовых инновационных технологий в преподавании дисциплины. Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании понимаются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д.

Рекомендуемые основные подходы, заложенные в формирование средств и методов обучения:

- использование интенсивных методов обучения;
- использование проблемного метода изложения материала;
- оптимальное сочетание различных методов обучения;

Рекомендуемый комплекс образовательных методик и подходов в формировании средств и методов обучения:

- использование различных методов анализ научных текстов;
- использование наиболее активных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента, таких как коллективные обсуждения, групповые дискуссии, деловые игры, открытые уроки, ролевые игры и другие;
- развитие способностей творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- Применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.