

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

**Рабочая программа дисциплины
Эстетика и теория искусства**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Академическое пение»**

**Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство**

**Профиль
Академическое пение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

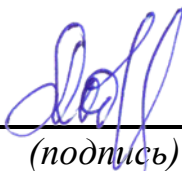
(подпись)

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)

Н.А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

И.И. Козлов

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

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

I. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- формирование развитой и разносторонней художественной и эстетической культуры музыканта-магистра;
- формирование теоретического осознания музыкантами собственной профессиональной деятельности.

Задачи:

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

В ходе изучения дисциплины магистр должен обладать следующими универсальными и общепрофессиональными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — 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;
	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: — различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	Уметь: — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;

	<p>— толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>— навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;</p> <p>— навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>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</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному

	<p>методу (методам) композиции;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержания;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального музыка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.

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 первого года обучения.

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. Ведение. 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, И. Кант, Н. Чернышевский, В. Соловьев, Т. Липпс, М. Бензе, Ю. Боров, 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 Формы текущей и промежуточной аттестации

Формой текущей аттестации магистров являются семинарские занятия. Формой промежуточного контроля успеваемости по курсу «Эстетика и теория искусства» является экзамен в конце второго семестра. В ходе данного мероприятия выявляется уровень знаний магистров по данному курсу.

Вопросы к экзамену (2 семестр)

1. Эстетика как наука
2. Эстетические воззрения ранней Античности
3. Эстетика Платона
4. Эстетика Аристотеля
5. Эстетика Средневековья

6. Эстетика Возрождения
7. Английская эстетика XVII–XVIII веков
8. Эстетика классицизма
9. Эстетика Просвещения
10. Эстетика И. Канта
11. Эстетика Гегеля
12. Эстетика Ф. Шеллинга
13. Эстетика А. Шопенгауэра
14. Эстетика Ф. Ницше
15. Эстетика Н.Г. Чернышевского
16. Эстетика Вл. Соловьёва
17. Эстетика Н.А. Бердяева
18. Эстетика А.Ф. 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

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Магистры обеспечены доступом к библиотечным фондам, содержащими 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. *Кривцун 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).

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Реализация дисциплины «Эстетика и теория искусства» обеспечивается доступом каждого магистра к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети интернет. Учебное заведение оснащено аудиториями со столами, стульями, звукозаписывающими устройствами для проведения лекционных и семинарских занятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРОВ

1. Краткие методические рекомендации

Методические рекомендации призваны организовать процесс изучения дисциплины «Эстетика и теория искусства» максимально продуктивным образом.

Основными формами изучения предмета являются: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа, подготовка рефератов, консультации и индивидуальная работа преподавателя с магистрами.

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 интеллектуальная деятельность по восприятию излагаемого материала. Магистр имеет право задавать преподавателю возникающие у него вопросы, выяснять вызывающие трудность проблемы.

Конспект – важный элемент работы магистра на лекции, от качества его составления и регулярного ведения зависит усвоение знаний. Конспект должен иметь ясную структуру, быть достаточно полным, иметь поля и отступы для последующей работы с ним, содержать необходимые сведения о магистре.

Семинарские занятия позволяют магистру приобрести умения осваивать новые учебные знания, систематизировать их, оперировать базовыми понятиями и теоретическими положениями, логично выстраивать как письменные тексты, так и устную речь. Для подготовки к семинарским занятиям следует использовать рекомендованную литературу и источники, законспектировать ответы на вопросы.

Особое место в ходе семинара занимают доклады, позволяющие магистрам продемонстрировать свои знания, творческую самостоятельность, умение читать и понимать учебные и научные тексты, систематизировать и интерпретировать знания по истории искусства.

Работа магистров на семинарских занятиях предполагает решение следующих учебных и воспитательных целей:

- помочь магистрам овладеть знаниями, связанными с развитием мировой эстетической мысли во всем многообразии ее основных философско-эстетических направлений, течений, школ, персоналий, с её крупнейшими представителями и выдающимися эстетическими памятниками;

- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции магистров, их ценностных ориентаций, в том числе профессиональных.

В развитие доклада выполняется реферативная работа. Обязательным условием ее подготовки является использование дополнительной литературы.

Реализация этих целей предполагает систематическую работу студентов по освоению базовых категорий и понятий дисциплины. В процессе изучения дисциплины «Эстетика и теория искусства» студентам необходимо руководствоваться УМК по данному предмету, который содержит список обязательной, дополнительной и справочной литературы, вопросы к экзамену и другие необходимые методические разработки.

2. Организация самостоятельной работы

Важной внеаудиторной формой учебной работы студентов является **самостоятельная работа**, в процессе которой магистры продолжают углублять и осмысливать полученные знания, анализируя и обобщая учебный материал. Данная форма работы служит основой при подготовке 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 магистр составляет доклад и кратко излагает суть изучаемых проблем, дает определения категориям и понятиям, формулирует сущность различных взглядов и позиций по тому или иному вопросу, делает собственные замечания и т. п. Самостоятельная работа – важный составной элемент будущей профессиональной деятельности магистра. Кроме обычной самостоятельной работы существует и 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:

- знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической разработки по данной теме;
- подбор необходимой литературы по теме (или конкретному вопросу);
- определение вопросов, по которым необходимо прочитать или законспектировать литературу;
- составление (при необходимости) схем, графиков, таблиц на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- активная работа на лекции (внимательное прослушивание лекционного материала, вникание в его содержание, конспектирование);
- обязательная домашняя проработка конспекта лекций;
- чтение и анализ рекомендуемой и отобранной научно-методической литературы;
- конспектирование изученной литературы;
- реферирование;
- аннотирование книг, статей;
- углублённый анализ прочитанной литературы;
- выполнение заданий исследовательского характера при изучении конкретных работ по эстетической проблематике (начиная от первоисточников и включая работы, посещённые эстетическим концепциям изучаемых мыслителей и конкретным эстетическим вопросам и категориям);
- подготовка текста для выступлений на семинаре, конференции и т.п.
- регулярное участие в работе семинаров.

3. Материалы по реализации контроля.

Для освоения дисциплины «Эстетика и теория искусства» необходимо использовать следующие средства обучения, в которые входят:

- рабочая программа;
- конспект лекций;
- учебники, учебные пособия;
- хрестоматии;
- специальная учебно-методическая литература;
- периодические издания, посвященные художественно-эстетической проблематике, в том числе журнальные статьи;
- использование информационных технологий, интернет-ресурсов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основная задача преподавателя – организовать процесс преподавания дисциплины максимально продуктивным образом.

Основная цель лекционных и семинарских занятий – обеспечить коллективную работу потока (курса, группы), позволяющую проявить свои индивидуальные особенности каждому магистру.

Усвоение магистрами 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 и соответствующую проблемную ситуацию. Учет теоретической и практической подготовки магистров позволяет найти нужное решение. Использование на лекциях проблемных вопросов позволяет реализовать

две важные задачи – приобретение новых знаний и усвоение способов интеллектуальной деятельности.

Важное место в преподавании курса эстетики занимает использование современных педагогических технологий, основанных на применении передовых инновационных технологий в преподавании учебных дисциплин. 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 магистров творческих способностей и самостоятельности.

Важное место на семинарских занятиях принадлежат дискуссиям, ролевым играм, тренингам и т.д. Такие методы важны для формирования столь необходимой будущим профессиональным деятелям искусства коммуникативного взаимодействия, выработки умений и навыков, связанных с решением самых различных вопросов.

**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 анализа изучаемых текстов;
- применение наиболее активных методов обучения, позволяющих наиболее продуктивно использовать учебное время магистра, таких как: коллективные обсуждения, групповые дискуссии, деловые игры, открытые уроки, ролевые игры и другие;
 - развитие способностей творческого мышления магистров и навыков умения принимать решения в проблемных ситуациях путем использования проблемных методов обучения.
- применение электронных мультимедийных учебников и учебных пособий.