

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 09.11.2023 12:17:51
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Кафедра культурологии

Утверждаю

Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 30 » августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

История и философия культуры и искусства

Специальность

**53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)**

Вид

**Сольное исполнительство на фортепиано
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано**

Уровень подготовки кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка)

Квалификация:

**Артист высшей квалификации,
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения – очная

Срок обучения – 2 года

**Нальчик
2023**

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных компетенций ассистента-стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных концепций и подходов в историсофии, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры,

Задачами дисциплины являются: развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Дисциплины. Базовая часть.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина «История и философия искусства» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих универсальных и профессиональных компетенций:

Наименование компетенции	Показатель оценки сформированности компетенции
УК-1 Готовность (способность) овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо--исполнительской деятельности	
знает:	<ul style="list-style-type: none">- основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры,- ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания;- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры;- направления и стили в сфере искусства
умеет:	<ul style="list-style-type: none">- выделять философскую составляющую культурных феноменов;- использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;- пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.
владеет:	<ul style="list-style-type: none">- способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий;- навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов;- способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы
УК-2 Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	
знает:	<ul style="list-style-type: none">- основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания;- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры;- направления и стили в сфере искусства;- общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.
умеет:	<ul style="list-style-type: none">- выделять философскую составляющую культурных феноменов;- реферировать и рецензировать специальные тексты;

<ul style="list-style-type: none"> - пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.
<p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; - навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; - способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.
<p>УК-4 - аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры</p>
<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.
<p>умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности.
<p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; - способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы (288 часов). Из них контактная работа - 70 часов, самостоятельная работа ассистентов-стажеров - 218 часов. Дисциплина изучается в 1-2 семестрах. Форма промежуточной аттестации: зачет - 1 семестр, экзамен - 2 семестр.

5. Содержание дисциплины

Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Название раздела дисциплины	Количество часов		компетенции
		Л/П	СРС	
1 семестр				
1	Эстетика и философия искусства. Традиционная и современная философия искусства	2	12	УК-1 УК-2 ПК-4
2	Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха	2	14	
3	Теоретическая история искусства. Античность как художественная эпоха	10	12	
4	Теоретическая история искусства. Средние века как художественная эпоха	6	16	
5	Теоретическая история искусства. Возрождение как художественная эпоха	8	20	
6	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	2	12	
7	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	2	14	
8	Теоретическая история искусства. Модернизм	2	16	
9	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	2	16	
ИТОГО 1 семестр		36	132	126
2 семестр				

1	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	10	12	
2	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	4	12	
3	Теоретическая история искусства. Модернизм	4	12	
4	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	4	12	
5	Происхождение, особенности и социальные функции искусства	4	12	
6	Морфология искусства	4	12	
7	Эстетическая культура: сущность и структура	4	14	
ИТОГО 2 семестр		34	86	
Всего		70	218,	36 часов из них на подготовку к экзамену

Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	№ разделов дисциплины, участвующих в формировании компетенций												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УК-1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УК-2	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
ПК-4					+					+		+	

Содержание разделов дисциплины Содержание лекций

1 СЕМЕСТР

Тема 1. Эстетика и философия искусства.

Традиционная и современная философия искусства

Основные проблемы философии искусства. Основные темы современной философии искусства. Философия искусства и искусствознание.

Определения искусства. Институциональные определения искусства. Философские определения искусства. Эмпирические определения искусства. Социологические определения искусства. Функциональные определения искусства. Неясность и неточность понятия искусства.

Эстетика и философия искусства. Эстетика. Своеобразие философии искусства. Традиционная и современная философия искусства.

Художественное развитие. Художественное направление как инвариант художественное концепции. Историческое членение (периодизация) художественного процесса.

Тема 2. Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха

Древнейшая эпоха: оставаясь частью природы, человек выделяет себя как субъекта, способного осваивать мир практически и эстетически. Магические реалии и происхождение искусства. Миф - форма перехода от магических реалий к художественной реальности. Мифологический космизм человек в мире неустойчивого равновесия глобальных сил борющийся за жизнь и готовящийся к жизни после жизни.

Тема 3. Теоретическая история искусства.

Античность как художественная эпоха

Античность как художественная эпоха: героический человек в мире гармонии и рока. Особенности античного искусства. Реалистический мифологизм (мир, каков он есть): человек, преодолевая страх, героически отстаивает свой социум даже ценой жизни. Романтический мифологизм (мир, каким он должен быть): героическое бесстрашие - путь к подвигу человеколюбия. Мифологизм обыденного сознания (мир, как о нем говорят и думают многие): героизм смешон, предпочтительна спокойная жизнь с тихими радостями, весельем, созерцанием красоты, любовными утехами.

Тема 4. Теоретическая история искусства.

Средние века как художественная эпоха

Средние века как художественная эпоха: человек в черно-белом мире борьбы добра и зла. Характеристика эпохи. Рыцарский романтизм (искусство Замка): герой в сражениях, мученик в любви. Сакральный аллегоризм (искусство Монастыря): мученик, уповающий на волю Бога. Карнавальным натурализм (искусство Города): народный смех казнит несовершенство мира и, омывая весельем, обновляет его.

Тема 5. Теоретическая история искусства.

Возрождение как художественная эпоха

Возрождение как художественная эпоха: свободный человек - высшая ценность мира. Особенности Возрождения. Ренессансный гуманизм: титан, сражающийся с морем бед, чтоб победить их в единоборстве (делай, что хочешь). Маньеризм: изысканно элегантный человек в мире беззаботности и вычурной красоты. Барокко как кризис ренессансного гуманизма: экзальтированный индивидуалист, гуманный скептик-гедонист в неустойчивом мире. «Плеяда»: жизнерадостный человек национальной культуры, живущий в государстве и ориентированный на гуманные национальные и государственные ценности. Рококо: изысканная праздная личность, почитающая короля и беззаботно живущая среди изящных вещей.

Тема 6. Теоретическая история искусства.

Новое время как художественная эпоха

Новое время как художественная эпоха: человек надежд и иллюзий. Особенности эпохи. Классицизм: человек долга в абсолютистском государстве. Просвещение: инициативный, авантюрный человек в меняющемся мире. Сентиментализм: впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу. Романтизм: вечность зла и вечность борьбы с ним, «мировая скорбь» - состояние мира, ставшее состоянием духа. Неоготика: в земной жизни человека не ждет ничего хорошего, уповать следует на жизнь небесную.

Тема 7. Теоретическая история искусства.

Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени

Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени: мир враждебен личности. Особенности эпохи. Предмодернизм: свобода и удовольствие. Особенности предмодернизма. Натурализм: человек плоти в вещно-материальном мире. Импрессионизм: утонченная, лирически

отзывчивая, впечатлительная личность, способная видеть красоту. Эклектизм: демократизм, равенство, доходность. Модерн: мир в лучах заката.

Тема 8. Теоретическая история искусства. Модернизм

Модернизм: ускорение истории и усиление ее давления на человека. Особенности модернизма. Символизм: «в закате утонула (так пышно!) кровать», мечты о рыцарстве и прекрасной даме. Акмеизм: поэт - гордый властитель мира, разгадывающий его тайны и преодолевающий его хаос. Футуризм: воинственная личность в урбанистически организованном хаосе мира.

Примитивизм: упрощение человека и мир. Кубизм: геометрическое упрощение человека и мира. Абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной действительности. Лучизм: трудность и радость бытия человека в неопределенном мире, рассекаемом лучами света.

Неомодернизм: человек не выдерживает давления мира и становится нечеловеком. Особенности неомодернизма. Дадаизм: мир - бессмыслица и безумие. Сюрреализм: смятенный человек в таинственном и непознаваемом мире. Экспрессионизм: отчужденный человек во враждебном мире. Конструктивизм: человек в среде отчужденных от него индустриальных сил. Экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда. Литература «потока сознания»: духовный мир личности, не сопряженный с реальностью. Неоабстракционизм: поток события, запечатленный в цвете.

Тема 9. Теоретическая история искусства. Постмодернизм

Постмодернизм: человек не выдерживает давление мира и становится постчеловеком. Особенности постмодернизма. Поп-арт: зомбированная масс-культурой личность общества массового потребления, приобретатель и потребитель. Гиперреализм: обезличенная живая система в жестоком и грубом мире. Фотореализм: достоверный обыденный человек в достоверном обыденном мире. Сонористика: Нарцисс в зеркале звуков (игра тембров, выражающая «Я» автора). Музыкальный пуантилизм: «мне дождь весенний говорит: мир из осколков состоит». Алеаторика: человек — игрок в мире случайных ситуаций. Хеппенинг: своевольная анархически

«свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире «случайных» событий. Саморазрушающееся искусство: безликая личность в мире «ничто». Соц-арт: социальная проблематика в свете переориентации на посткоммунистические ценности. Концептуализм: человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности.

Реализм как художественная эпоха новейшего времени: человек терпит бедствия, но выстоит. Критический реализм XIX в.: мир и человек несовершенны; выход - непотворение злу насилем и самосовершенствование. Социалистический реализм: личность социально активна и включена в творение истории насильственными средствами. Крестьянский реализм: крестьянин — главный носитель нравственности и опора национальной жизни. Неореализм: человек из народа, ориентированный на простые жизненные ценности. Магический реализм: человек живет в реальности, совмещающей в себе современность и историю, сверхъестественное и естественное, паранормальное и обыденное. Психологический реализм: личность ответственна; духовный мир должна заполнять культура способствующая братству людей и преодолению их эгоцентризма. Интеллектуальный реализм: счастлив творящий добро: состояние мира не способствует счастью; существуют ли пути очеловечивания мира?

Структура эссе

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.

Примерная тематика рефератов

1. Неоплатонизм и теория универсальной пропорции в культуре Возрождения (Л.Пачоли, Л.:Б. Альберти, А. Дюрер, А.Палладио, В.Данти).
2. Традиции античного цветоведения в теории искусства Возрождения (Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи).
3. Эстетика зрения в теории искусства Леонардо да Винчи.
4. «Витрувинская академия доблести» и теория пропорций А.Палладио
5. Взгляды И. Севильского на связь искусства и науки в трактате «Этимологии».
6. Учение о трех видах зрения и теория искусства Г.Сен-Викторского
7. Роль средневековых оптик в формировании ренессансной теории перспективы: от Р.Гроссетеста до Дж.Пэкхама и Л.-Б. Альберти
8. Влияние средневекового энциклопедизма на ренессансную теорию искусства: от Альберта

- Великого до Леонардо да Винчи.
9. Интерпретация понятия «disegno» в теории искусства XV1-XU11вв.
 10. Теория композиции и вопросы цветоведения в трактатах Р.де Пиля
 11. Представления о роли света, цвета и композиции в теории искусства Д. Дидро.
 12. Знаково-коммуникативные аспекты теории искусства Э.Кондильяка
 13. Роль «Учения о цвете» Гете в формировании абстрактной теории искусства БАУХАУЗ: В.Кандинский, И.Иттен.
 14. Принцип симультанности и теория искусства западноевропейского и русского футуризма.
 15. Концепция беспредметности в теории «супрематизма» К.Малевича
 16. ВХУТЕМАС и теория искусства П. Флоренского
 17. Теория искусства В. Фаворского
 18. Семиотические аспекты отечественной теории искусства: Б.Успенский, Ю.Лотман.
 19. «Camera lucida» Р.Барта: вопросы визуальной семиотики.
 20. «Правда живописи» Ж. Дерриды и теория деконструкции языка искусства.
 21. Теория «символического бессознательного» Ж. Лакана и концепция произведения искусства как психоаналитической беседы.
 22. Эстетика мимесиса и видообразующие принципы изобразительных искусств в работе «Что такое философия?» Ж. Делеза, Ф. Гваттари.
 23. Теория диссонантной красоты в постмодернистской архитектуре Ч. Дженкса.

Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография.

Организация самостоятельной работы ассистентов-стажеров заключается в необходимости выполнения заданий в библиотеке и самостоятельно, с привлечением Интернет-ресурсов. Ассистентам-стажерам предлагаются темы рефератов, написание которых осуществляется самостоятельно.

Темой реферата может быть:

- более глубокая проработка одной из пройденных тем;
- научная теория или взгляды на изучаемую тему, не освещенные преподавателем;
- тема, не вошедшая в учебную программу, но интересующая аспиранта. Объем реферата в обычно составляет не менее 20 печатных страниц формата А 4.

В содержании должны быть раскрыты основные мысли, гипотезы автора, с использованием цитат из прочитанной литературы; представлены собственные размышления: сравнительная характеристика авторской гипотезы с представлениями других исследователей по данной теме, подчеркнуты значение данной проблемы для личностного и профессионального роста автора реферата, возможность использования полученных им знаний в жизни.

Тема реферата согласуется с преподавателем в процессе обучения.

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины Образовательные технологии

Основу курса составляют лекции и семинарские (практические) занятия. При изучении дисциплины рекомендуется применение развивающих технологий, проектных технологий, диалоговых технологий; активных и интерактивных методов обучения. Ассистентам-стажерам необходимо самостоятельно знакомиться с первоисточниками по темам. Кроме того, используются задания для самостоятельной работы, тесты.

Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажеров в рамках дисциплины используются следующие активные и интерактивные формы учебных занятий:

- интерактивная лекция с эл. презентацией - 16 часов;
- проблемная лекция - 2 часа;
- практические занятия, значительную роль в которых играет метод изучения первоисточников - 36 часов.

Интерактивная лекция с электронной презентацией. Интерактивная форма подачи лекционного материала отличается от традиционной не только методикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процесса, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых; закрепление теоретических знаний на практике; выработку способности к коллективным решениям. Лекция с использованием презентации учит ассистентов-стажёров преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.

Проблемная лекция. Основной принцип ее использования предполагает представление учебного материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и поиск решений. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, ассистенты-стажёры могут самостоятельно прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На проблемной лекции ассистент- стажёр находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории.

Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым противоречиям, перспективам из учения последующего материала; вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность ассистентов-стажеров на лекции.

Метод изучения первоисточников - интерактивное средство текущего контроля, организованное как коллективное изучение обучающимися текстов изучаемой эпохи по конкретным проблемам. Научному анализу подвергаются тексты первоисточников. Ассистенты-стажёры анализируют и обсуждают их всей аудиторией. Роль преподавателя - активизировать участие в обсуждении вопросами, обращенными к отдельным ассистентам-стажерам, выяснить оценку их суждений, предложить сопоставить с теоретическими источниками, возможно, столкнуть между собой различные мнения и тем самым развить дискуссию, направив ее в нужное русло. В итоге, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные выводы, преподаватель убедительно подводит ассистентов-стажеров к коллективному выводу или обобщению.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Доклад. Активное или интерактивное средство текущего контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на определённую тему и его дальнейшее обсуждение.

Сообщение. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой краткое изложение определённой проблемной темы и предполагающее ее обсуждение.

Реферат. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как самостоятельная исследовательская работа по определённой теме, которая обобщает различные источники информации, отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, а также индивидуальную позицию автора и предполагает обсуждение в форме защиты.

Практические задания (работа с текстами, выполнение творческих заданий по микрогруппам). Интерактивное или активное средство текущего или промежуточного контроля, организованное в виде заданий, позволяющих выявлять и/или формировать практические умения и навыки профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы или совместной

деятельности с преподавателями, способствующее закреплению пройденного теоретического материала.

Эссе. Активное средство текущего контроля, организованное как письменное сочинение небольшого объема, трактующее отдельные проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме и отражающее индивидуальную позицию автора.

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний ассистентов- стажёров по темам / разделам дисциплины.

Презентация. Интерактивное средство текущего контроля, выполненное по предлагаемой теме и нацеленное на развитие профессиональных творческих способностей обучающихся.

7. Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа ассистентов-стажеров подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, тестирование по темам и т.д.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров направлена на решение следующих задач:

формирование и совершенствование навыков работы с научной литературой по истории искусств;

развитие способности изучения и понимания различных аспектов искусства;

выработка навыков восприятия и анализа аутентичных образцов искусства;

развитие навыков работы с различными источниками;

развитие и совершенствование творческих способностей при работе по специальности.

Для решения указанных задач ассистентам-стажерам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы отечественных и зарубежных психологов и педагогов. Ассистенты-стажеры выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как с помощью устных выступлений ассистентов-стажеров и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ.

Одним из видов самостоятельной работы ассистентов-стажеров является работа с текстом первоисточника, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. Кроме того, ассистентам-стажерам предлагается знакомиться с периодическими изданиями по изучаемой дисциплине.

8. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «История и философия искусства» включает текущий и промежуточный контроль успеваемости. В качестве средств текущего контроля успеваемости ассистентов-стажеров и активизации их самостоятельной работы используются такие формы, как семинар в диалоговом режиме, дискуссия, круглый стол, тестирование по пройденным темам, письменные работы (эссе, рефераты), доклады, сообщения, творческие задания, презентации.

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Разделы дисциплины (этапы формирования компетенций)	Код компетенции	Наименование оценочного средства (диагностика)
1.	Эстетика и философия искусства. Традиционная и современная философия искусства	УК-1,2	Тестирование
2.	Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха		

3.	Теоретическая история искусства. Античность как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол, семинар в диалоговом режиме
4.	Теоретическая история искусства. Средние века как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме
5.	Теоретическая история искусства. Возрождение как художественная эпоха	УК-1,2 ПК-4	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол
6.	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол, семинар в диалоговом режиме, доклады, сообщения
7.	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
8.	Теоретическая история искусства. Модернизм	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
9.	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
10.	Происхождение, особенности и социальные функции искусства	УК-1 ПК-4	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол
11.	Морфология искусства	УК-1,2	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол
12.	Эстетическая культура: сущность и структура	УК-1,2 ПК-4	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол
13.	Итоговое повторение	УК-1,2	реферат, презентация

9. Критерии оценки знаний ассистентов-стажеров на зачете и шкалы оценивания

Зачтено:

Ассистент-стажёр имеет представление об основных подходах к изучению истории и философии искусства и культуры; знает ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; умеет выделять философскую составляющую культурных феноменов; умеет реферировать и рецензировать специальные тексты; способен самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Не зачтено:

Ассистент-стажёр не имеет представления об основных подходах к изучению истории и философии искусства и культуры; не знает ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; не умеет выделять философскую составляющую культурных феноменов; не умеет реферировать и рецензировать специальные тексты; не способен самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

10. Критерии оценки знаний ассистентов-стажеров на экзамене и шкалы оценивания

Отлично:

Обладает разносторонними и полными знаниями об основных положениях курса истории и философии искусства. Демонстрирует в полной мере способность интерпретировать факты, события, явления в широком историческом и культурном контексте. Широко использует общефилософский и специализированный понятийнокатегориальный аппарат. Свободно владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства. Аргументированно отстаивает личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

Хорошо:

Имеет представление об основных положениях курса истории и философии искусства. Способен интерпретировать факты, события, явления в историческом и культурном контексте. Использует общефилософский и специализированный понятийнокатегориальный аппарат. В достаточной мере владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства. Способен аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

Удовлетворительно:

Имеет частичное представление об основных положениях курса истории и философии искусства. Демонстрирует слабую способность интерпретировать факты, события, явления в историческом и культурном контексте. Знаком с общефилософским и специализированным понятийно-категориальным аппаратом. Слабо владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства. Недостаточно аргументированно отстаивает личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

Неудовлетворительно:

Не имеет представления об основных положениях курса истории и философии искусства. Не способен интерпретировать факты, события, явления в широком историческом и культурном контексте. Не знаком с общефилософским и специализированным понятийно-категориальным аппаратом. Не владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства. Не способен аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

Зачетные и экзаменационные требования

Зачетные требования

1 СЕМЕСТР

Зачетная отметка по предмету «История и философия искусства» выставляется по результатам работы ассистента-стажера на протяжении семестра.

Ассистент-стажер, посетивший занятия и успешно подготовивший реферат по заранее обговоренной теме, получает «зачтено» исходя из этих результатов. Реферат является составной частью зачета, и оценка за него не вносится в аттестационный документ, а фиксируется в самом реферате.

Ассистент-стажер, в первом семестре не подготовивший презентацию, не принимавший участия в общей работе, прорабатывает нижеприведенные вопросы самостоятельно и готовится сдавать зачет в альтернативном режиме, по вопросам, предлагаемым преподавателем.

Вопросы к зачету

1. Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Эволюция внимания историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности.
2. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй.
3. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосоотнесенность этих понятий.
4. Основы древнегреческой и древнеримской культуры. Человек искусства в античности.
5. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Человек искусства в эту эпоху.
6. Европейский Ренессанс: основные составляющие. Человек искусства в это время.

7. Главные черты Нового времени и Просвещения. Человек искусства в эту эпоху.
8. XIX:XX вв.: от романизма к реализму и модернизму. Человек искусства в это время.
9. Ситуация постмодерна и место человека искусства в этой ситуации.
10. Онтология искусства.
11. Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур.
12. Интерпретация произведения искусства.
13. Универсалии в искусстве. Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское/аполлоническое, пластичность/живописность, стиль, жанр.
14. Дискретность художественного процесса и его целостность: проблема совмещения. Диахроничность и синхроничность в изучении культуры.
15. Социальные функции искусства.

Экзаменационные требования 2 СЕМЕСТР

Экзаменационная отметка по предмету «История и философия искусства» выставляется по результатам работы ассистента-стажера на протяжении двух семестров.

Ассистент-стажер, посещавший занятия и успешно подготовивший презентацию по заранее обговоренной теме, получает оценку исходя из этих результатов.

Ассистент-стажер, во втором семестре не сумевший посетить занятия, не выступивший с докладом (лекцией/презентацией), не подготовивший презентацию, не принимавший участия в общей работе, прорабатывает нижеприведенные вопросы самостоятельно и готовится сдавать экзамен в обычном режиме, по билетам.

Вопросы к экзамену

1. Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Эволюция внимания историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности.
2. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй.
3. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосотнесенность этих понятий.
4. Рождение Европы из духа математики и музыки: *translatio studii* от пифагорейского братства - к университету.
5. *Translatio studii*. Миссия свв. Кирилла и Мефодия и разнообразие ее следствий для русской культуры: полемика XX в. (Г.П. Федотов, Г.Г. Шлет, Г.В. Флоровский и др.).
6. Основы древнегреческой и древнеримской культуры. Человек искусства в античности.
7. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Человек искусства в эту эпоху.
8. Европейский Ренессанс: основные составляющие. Человек искусства в это время.
9. Главные черты Нового времени и Просвещения. Человек искусства в эту эпоху.
10. XIX-XX вв.: от романизма к реализму и модернизму. Человек искусства в это время.
11. Ситуация постмодерна и место человека искусства в этой ситуации.
12. Гносеология искусства.
13. Онтология искусства.
14. Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур.
15. Двуединство культуры, обособление языка культуры, карнавальная культура.
16. Текст и проблемы интерпретации.
17. Универсалии в искусстве. Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское/аполлоническое, пластичность/живописность, стиль, жанр.
18. Дискретность художественного процесса и его целостность: проблема совмещения. Диахроничность и синхроничность в изучении культуры
19. Эволюция художественных форм (басня, роман, драма, портрет, пейзаж, натюрморт и т.п.).
20. Проблема синтеза искусств в истории культуры.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Геометрика. Архаика. - СПб.:Азбука-классика,2007
2. Андреева Е. Постмодернизм. - СПб.:Азбука-классика,2007

3. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство 2-й пол. XX в. – нач. XXI в. - СПб.: Азбука-Классика, 2007
4. Асмус В.Ф. Античная философия (История философии).-3изд.- М.: Высш. шк., 2003.
5. Бореев Ю. Б. Художественная культура XX века: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2007
6. Варакина Г. В. Основные этапы истории европейского искусства: Учеб. пособие для вузов. – Рост. н/Д: Феникс, 2006.
7. Даниэль С. Рококо.- СПб.: Азбука-классика, 2007
8. Европейское искусство: Энциклопедия; Живопись, Скульптура, Графика.; В 3-х т.: Т.1-3. - М.: Белгород, 2006.
9. Зиньковский В.В. История Русской философии.-Р\ на Дону: Феникс, 2001.
10. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: Учебник для бакалавров. – 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. Лань, 2013.
11. доп.- М. Логос, 2004.
12. Каратини Р. Введение в философию.-М.: Эксмо, 2003.
13. Кузнецов В.Н. Немецкая классич. Философия: Учебник, 2изд. испр. доп.- М.: Высш. шк., 2003.
14. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для вузов. - М.Акад.проспект, 2009
15. Семенов Н.С. Философские традиции Востока: Учеб. пособ.-Мн.: ЕГУ, 2004.
16. Штреммель К. Реализм. – Арт Родник, 2006
17. Шуриан В. Фантастическое искусство.- Арт Родник, 2006

б) дополнительная литература:

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. М., 1973.
2. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Классика. – СПб.: Азбука-Классика, 2007
3. Акимова Л. Искусство Древней Греции: Классика. - СПб.: Азбука-классика, 2007
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
5. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
6. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1963.
7. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1977.
8. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
9. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
10. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике // Эстетика словесного творчества. М., 197
11. Вайсвельд И. Искусство в движении. Современный кинопроцесс: исследования и размышления. М., 1981.
12. Даниэль С. Рококо: От Ватто до Фрагонара. - СПб.: Азбука-Классика, 2007
13. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства: Учеб. пособие для вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2006
14. Герман М. Модернизм: Искусство 1-ой половины XX века. - СПб.: Азбука-классика, 2005
15. Гнедич П. П. История искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура: Современ. версия. – М.: ЭКСМО, 2011
16. Ильина Т.В. История отечественного искусства: От Крещения до начала третьего тысячелетия: Учебник для бакалавров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013.
17. История философии: Учебник для вузов. -Рост н/Д: Феникс, 2005
18. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник. 5изд. перераб. и
19. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учеб. пособие для вузов. – М.: Флинта, 2006.
20. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: Учеб. пособие для вузов. - М.Флинта: Наука, 2006
21. Мареев С.Н., Мареева Е.В. История философии: Учебн. пособ.-М.: Академ. проект., 2003.
22. Пивоев В.М. Философия культуры: Учеб. пособие для вузов. – М.: Гардарики, 2009.
23. Попова О. С. Пути византийского искусства. – Гамма Пресс, 2012

Первоисточники

1. Адорно Т.В. Эстетическая теория. М., 2001.
2. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.

3. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
4. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001.
5. Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М.; Л., 1935 (репринт – М., 1996).
6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
7. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1966.
8. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
9. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1-2. М., 1968-1969.
10. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
11. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
12. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
13. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. М., 2001.
14. Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1968.
15. Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.
16. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стил. Выражение. М., 1995.
17. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
18. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
19. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965-1970.
20. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое.
21. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
22. Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
23. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.
24. Соловьев В. С. Красота как преображающая сила // Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
25. Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.
26. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000.
27. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
28. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. <Работы и размышления разных лет>. М., 1993.
29. Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
30. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.
31. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
32. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
33. Шкловский В. Искусство как прием. О теории прозы. М., 1983.
34. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для мелкогрупповых занятий, столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео и аудиозаписей, эл. презентации.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам). Вид подготовки: «Сольное исполнительство на фортепиано», «Концертмейстерское исполнительство на фортепиано»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол № 1

Зав. кафедрой культурологии,
к.ф.н., доцент

Шаваева М.О.

Программу составили:
кандидат философских наук,
профессор кафедры культурологии

Ахохова Е.А.

Эксперт
Эксперт:
д.ф.н., профессор кафедры культурологии

Эфендиев Ф.С.