

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

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Эстетика и теория искусств

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

«Фортепиано»

«Орган»

«Оркестровые струнные инструменты»

«Национальные инструменты народов России»

Квалификация

«Магистр»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения:

очная форма – **2 года**

заочная форма – **2 года 6 месяцев**

Нальчик, 2023

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса - изучение эстетических учений в хронологической последовательности в контексте основных теоретических и методологические проблем искусствоведения. Программа предполагает изучение эстетического учения в проблемно-категориальном аспекте, раскрывая основные теоретические проблемы в исторической ретроспективе.

Задачи курса:

- раскрыть этапы становления и развития эстетики как философской науки;
- выявить закономерности каждого этапа становления и развития эстетики;
- раскрыть связь эстетико-теоретических представлений с практикой художественной культуры, стимулирующей их формирование;
- показать связь эстетико-теоретических представлений с развитием художественной культуры;
- познакомить с основными методологическими подходами в теории эстетического знания.
- Познакомить с радикальные проектами в философии искусства первой трети 20-го века: в феноменологии (Мартин Хайдеггер), социально-критической теории (Вальтер Беньямин) и прагматизме (Джон Дьюи).
- Раскрыть концепции, рассматривающие эстетическое/художественное как эффект социальной организации (Артур Данто, Джордж Дики, Говард Беккер, Пьер Бурдьё).
- Показать теоретические позиции, демонстрирующие тенденцию к пониманию эстетики как (универсальной) теории повседневного восприятия, для которой эстетическое – это, прежде всего, возможность дифференциации и интенсификации форм эмоционально-телесного присутствия индивида (Мартин Зеель, Гернот Бёме, Ханс-Ульрих Гумбрехт, Эрика Фишер-Лихте, Жак Рансьер).

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Блок 1. Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<p><i>знать</i> фактический материал в соответствии с учебной программой; методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям в области искусства, культуры и науки; современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства, основные закономерности развития науки и искусства в контексте мирового исторического и культурного процессов, философские аспекты познания закономерностей научного и художественного творчества; основные направления исторического развития философии науки и искусства, сущность научной методологии в познании законов развития искусства;</p> <p><i>уметь</i> оперировать основными знаниями в области философии науки и искусства на основе их критического осмысления; применять методы научного исследования явлений искусства, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, исходя из задач конкретного исследования, методологически грамотно проводить эмпирические и теоретические исследования, используя знания об общих закономерностях развития мира; уметь анализировать и прогнозировать социокультурные процессы;</p> <p><i>владеть</i> навыками критического, научного осмысления явлений искусства, методологией ведения научных исследований в области</p>

	искусства, профессиональной культурой изложения учебного материала и навыками научной полемики, знаниями в области философии науки на уровне требований соответствующего приемного экзамена в аспирантуру, методами научного исследования, инновационными технологиями и методами выявления проблем в профессиональной сфере.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p><i>Знать:</i> методологическую базу и терминологический аппарат теории межкультурной коммуникации; место музыковедения в ряду других наук как базы теории межкультурной коммуникации; механизмы влияния культуры на процесс коммуникации; виды коммуникации, музыкальные феномены межкультурной коммуникации с древности до начала XXI в.</p> <p><i>Уметь:</i> выявлять в музыкальном творчестве разных эпох и стилей культурно обусловленные различия и их интерпретировать, исходя из знаний о других культурах, об идентитете и музыкальных традициях на основе психологической установки на их понимание;</p> <p><i>Владеть:</i> коммуникативной компетенцией, восприимчивостью к инокультурным (иномызыкальным) явлениям, рецептивной методологией и формами выражения восприятия инокультурных (иномызыкальных) явлений в различные исторические эпохи, навыками анализа базовых культурных концептов в музыкальном творчестве разных эпох и стилей, навыками анализа коммуникативного контекста музыкального творчества.</p>
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<p><i>Знать:</i> принципы самоорганизации и саморазвития, в том числе здоровье сберегающие технологии; основы формирования и развития профессиональных компетенций; профессиональные стандарты по направлению подготовки</p> <p><i>Уметь:</i> определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности; использовать знания при решении профессиональных задач в художественно-творческой, педагогической, научно-методической и научно-исследовательской деятельности, для профессионального и личностного роста; проводить самодиагностику и анализ профессиональной деятельности; анализировать и осознанно выбирать ресурсы; определять цели деятельности; использовать инструменты планирования и самоконтроля профессиональной деятельности</p> <p><i>Владеть:</i> навыками самооценки собственной профессиональной деятельности</p>

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение часов по учебному плану

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Направленность (профиль)

«Фортепиано», «Национальные инструменты народов России»

Очная форма

Вид учебной работы (очное обучение)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1 семестр	
Групповые занятия		36		

Направленность (профиль)

«Фортепиано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты», «Национальные инструменты народов России»

Заочная форма

Вид учебной работы (заочное обучение)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	1 семестр	

Направленность (профиль)
«Фортепиано», «Национальные инструменты народов России»

Очная форма

№	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Компетенции	Формы текущего контроля успеваемости
		лек	сем	срс		
1	Эстетические идеи и эстетические теории в рамках методологических парадигм.	2		8	УК-1, УК-5, УК-6	учет посещаемости;
2	Принципы анализа художественно-эстетического мира культурно-исторических эпох.	2		8		учет посещаемости
3	Эстетические идеи и художественное сознание классической эстетики: античной эпохи, эпохи Средневековья и Возрождения, классицизма, барокко, Просвещения.	4		8		учет посещаемости тестирование
4	Философия искусства (1): М. Хайдеггер, «Исток произведения искусства»		2	10		учет посещаемости учет подготовки студента к семинарскому занятию.
5	Философия искусства (2): В. Беньямин, «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»		2	8		учет посещаемости учет подготовки студента к семинарскому занятию.
6	. Философия искусства (3): Дж. Дьюи, «Искусство как опыт» Институциональные теории искусства (А. Данто, Дж. Дики, Г. Беккер, П. Бурдьё)	2	2	8		учет посещаемости ; учет подготовки студента к семинарскому занятию.
7	Социологическая эстетика/Эстетизация повседневности (Г. Зиммель, В. Хауг, В. Вельш, М. Физерстоун, С. Лэш, Г. Шульце, Дж. Александер	2		8		учет посещаемости тестирование
8	Эстетика как теория восприятия: (М. Зеель, Г. Бёме, Х.-У. Гумбрехт, Э. Фишер-Лихте, Ж. Рансьер)	2	2	8		учет посещаемости учет подготовки студента к семинарскому занятию.
9	Эстетика на рубеже XX-XXI веков.	2		8		учет посещаемости

10	Современная проблематика эстетических теорий: традиционные искусства и постмодернистские перемены.	2		8		учет посещаемости тестирование
	ИТОГО	18	8	82		зачет

Направленность (профиль)
«Фортениано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты»,
«Национальные инструменты народов России»

Заочная форма

№	Раздел дисциплины	Л/п	Компетенции	Всего
2.	Эстетические идеи и эстетические теории в рамках методологических парадигм.	1	УК-1, УК-5, УК-6	
3.	Принципы анализа художественно-эстетического мира культурно-исторических эпох.	1		
4.	Эстетические идеи и художественное сознание классической эстетики: античной эпохи, эпохи Средневековья и Возрождения, классицизма, барокко, Просвещения.	1		
5.	Философия искусства (1): М. Хайдеггер, «Исток произведения искусства»	1		
6.	Философия искусства (2): В. Беньямин, «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»	1		
7.	Философия искусства (3): Дж. Дьюи, «Искусство как опыт» Институциональные теории искусства (А. Данто, Дж. Дики, Г. Беккер, П. Бурдье)	1		
8.	Социологическая эстетика/ Эстетизация повседневности (Г. Зиммель, В. Хауг, В. Вельш, М. Физерстоун, С. Лэш, Г. Шульце, Дж. Александер)			
9.	Эстетика как теория восприятия: (М. Зеель, Г. Бёме, Х.-У. Гумбрехт, Э. Фишер-Лихте, Ж. Рансьер)	1		
10.	Эстетика на рубеже XX-XXI веков.			
11.	Современная проблематика эстетических теорий: традиционные искусства и постмодернистские перемены.	1		
	Всего учебных часов	8	1 семестр	108

Лекция 1. Эстетические идеи и эстетические теории в рамках методологических парадигм.

Эстетическая компонента философии. Философия как поэзия понятий. Красота мысли о мысли. Красота мудрости.

Эстетика в структуре философского знания. Исторические формы присутствия эстетической проблематики в философском дискурсе. Древний и средневековый Восток: вплетенность философско-эстетической мысли в живую ткань художественного произведения. Античность: рождение философии как эстетики. Средневековье: религиозно-теологический и этический характер эстетической теории; народная смеговая культура материально-телесного низа. Возрождение: эстетика как философия художественного творчества. Новое время: эстетика как наука о чувствах. Появление эстетики как самостоятельной области знаний о совершенном познании совершенных человеческих чувств. (А. Баумгартен, 1755 г.). Классическая эстетика: философия искусства и философия красоты. Неклассическая эстетика: философия искусства и искусство философа. Эстетизация неклассического философского дискурса. Эстетика как эргон и парергон философии.

Эстетика в диалоге с культурологией, этикой, социологией, теорией и историей искусств.

Лекция 2.

Принципы анализа художественно-эстетического мира культурно-исторических эпох.

Поиск культурной доминанты эпохи; анализ основных представлений о прекрасном в человеке, природе, обществе и мире (Космосе, Вселенной); видение природы искусства и его роли в жизни общества; обыденное, массовое представление о месте художника в жизни общества.

Основные эстетические теории эпохи о природе красоты и искусства

Место эстетики в структуре философского знания. Эстетика как эргон или парергон философии. Теоретическая эстетика эпохи о назначении и сущности искусства. Проблема авторства. Система искусств и главный (актуальный) вид искусства, анализ стилей и жанров.

5. Образовательные технологии

В высшей школе ведущей организационной формой обучения традиционно является лекция (академическая, повествовательная, аналитическая, лекция-беседа, проблемная, визуальная).

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педагогических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств.

Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из: некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий.

Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного материала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, модельный) используется как вариативный способ предъявления учебной информации студентам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Изучение курса предполагает следующие виды **самостоятельной работы**:

1. Повторение пройденного теоретического материала.
2. Установление главных вопросов темы семинарского занятия.
3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
4. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка.
5. Конспектирование.
6. Реферирование литературы.
7. Аннотирование книг, статей.
8. Углубленный анализ научно-методической литературы..

Система текущего контроля включает:

- Текущее собеседование и контроль
- Консультации
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС
- Перекрестное рецензирование
- Дискуссия

План практических занятий

Семинар 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве.

1. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства.
2. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией.
3. Понятие художественного сознания.
4. Проблема типологии художественного процесса.

Темы докладов:

1. Предметная область эстетических исследований в исторической ретроспективе.
2. Дефиниция художественного сознания как теоретическая проблема.
3. Эстетика как наука.

Семинар 2. Эстетические идеи и художественное сознание античной эпохи.

1. Единство индивидуального и общественного в классической античности.
2. Калокагатия как принцип художественного сознания.
3. Разработка основных эстетических категорий. Платон: художественно-эстетическая выразительность как чувственное воплощение предельных сущностей.
4. Аристотель о миметической природе искусства. Теория катарсиса. Понятие энтелехии и механизмы художественного творчества.

Темы докладов:

1. Художественная теория и практика эллинизма.
2. Соотношение хтонической и героической мифологии.
3. Плотин и его теория эманации.
4. Роль Цицерона в разработке теории художественного стиля.
5. Философская патристика о символике художественного образа.

Семинар 3. Эстетические представления средневековья.

1. Художественные каноны искусства Византии.
2. Фома Аквинский о природе прекрасного.
3. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.
4. Внутренняя логика ренессансной художественной культуры и причины её кризиса.

Темы докладов:

1. Противоборство сторонников иконоборчества и иконопочитания: как противостояние эстетических теорий и практик.
2. Эстетика романского стиля и готического стиля: сравнительный анализ.
3. Эстетика пропорции: Шартрская школа.
4. Эстетика света: мистика света Роберта Гроссетеста, св. Бонавентуры.
5. Эстетические идеи н. Кузанского.
6. Эстетическое учение Л.-Б.Альберти.

Семинар 4. Эстетические учения Нового времени.

1. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях.
2. Эстетические теории о принципах барокко и классицизма.
3. Противоречия художественной практики и её эстетический анализ у Дидро.
4. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в художественном творчестве.

Темы докладов:

1. Эстетическое учение Ж.Ж. Руссо.
2. Эстетика немецких романтиков.
3. Эстетика английского Просвещения.

Семинар 5. Немецкая классическая эстетика. 1 занятие.

1. Принципы диалектики и историзма в эстетике немецкой классике. Эстетика как парергон теории познания.
2. Важнейшие идеи немецкой классики: единство красоты и искусства; диалектика художественного творчества и восприятия; связь искусства и игры с человеческой природой; неисчерпаемость художественного символа; обоснование необходимости художественной критики.
3. И. Кант об искусстве как примирении духовной свободы и природной необходимости; об антиномии вкуса; о субъективном основании эстетического суждения.

Незаинтересованность эстетического удовольствия. Эстетическая деятельность как «целесообразность без цели».

4.

Темы докладов:

1. Идеи Канта в дальнейшем развитии эстетики.
2. Учение Г. Гегеля об искусстве.
3. И. Кант о гении и гениальности в искусстве.

Семинар. Эстетика на рубеже XX-XXI веков.

1. Культурно-исторические реалии XX века. Мозаично-коллажная картина мира культурных форм как характеристика переходной эпохи.
2. Сущность онтологического поворота западной философии XX века. Причины эстетизации философии XX века.
3. Совмещение смысловых полей эстетики и философии культуры. Антропологическая направленность эстетики интуитивизма и экзистенциализма.

Темы докладов:

1. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства.
2. М. Хайдеггер. Эстетическая окрашенность бытия как присутствия человека в мире. Культура как про-из-ведение.
3. Эстетика постмодернизма. Ж.-Ф. Лиотар о тотальной эстетизации жизни. Жизнь как искусство, искусство как жизнь.
4. Ж. Деррида: постструктурализм и принцип деконструкции поэтического текста. Мимесис наоборот: мир как поэтический текст, а поэтический текст как бесконечный образ мира, ставшего конечным.
5. Р. Барт «Смерть автора» как эстетический аналог «смерти субъекта». Появление фигуры скриптора. Читатель – главный герой культуры постмодерна. Читатель, который пишет.
6. Искусство постмодерна. Традиционные искусства и постмодернистские перемены: цитатничество в архитектуре, литературе и кинематографе. Новые виды искусства: инсталляция, хеппенинг, перформанс.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; тщательно изучают исторические источники, готовят сообщения к семинарским занятиям; выполняют самостоятельные научно-исследовательские работы. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий.

Курс изучается на лекциях, семинарских занятиях, при самостоятельной и индивидуальной работе студента. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы изучаемой дисциплины. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям.

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Студенты должны регулярно готовиться к практическим занятиям, участвовать в обсуждении вопросов, выполнять задания для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованными источниками и литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список рекомендованных источников и литературы приведены в рабочей программе.

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции

Лекция излагается преподавателем устно, диктуя студентам для записи: основные вопросы по теме; определения основных понятий, их свойств, разновидностей; выводы и обобщения по каждому вопросу. Вопросы обозначаются римскими цифрами, подразделы вопросов – арабскими цифрами, составные части подразделов – буквами. Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

Обзорная лекция – систематизация знаний, полученных на предыдущих лекциях. Материал, оформленный в виде системы, допускает более широкий перенос на новые ситуации. Весь курс необходимо представить в виде больших разделов, состоящих и подразделов. В каждом подразделе надо выделить основные категории, расставить их в порядке, определенном логикой их взаимосвязи и взаимодействия. Выделить специфические термины, которые необходимо знать.

В обзорной лекции полезно рассмотреть особо трудные и сложные вопросы, включенные в экзаменационные билеты.

Лекция-диалог проходит в форме обсуждения узловых вопросов по объявленной теме. Началом диалога может стать постановка вопроса. Развитию мышления студента способствует постановка лишь проблемных вопросов, подготовленных на основе структуризации всего учебного материала. Лекцию можно начинать и с диалогового обсуждения исходных понятий: в этом диалоге преподаватель может получить представление о мыслительно-речевых способностях своих студентов. А для этого нужна полная свобода обсуждения, отсутствие боязни неудачно ответить. Структура диалога должна соответствовать структуре научного материала, который должен быть усвоен студентами. Тема лекции диалога объявляется заранее, чтобы студенты подготовились к участию в ней.

Варианты лекции-диалога:

- слушатели разбиваются на небольшие группы для мини-дискуссии, а затем представители докладывают всей аудитории о результатах своей работы;
- студентам до лекции вручаются списки наиболее сложных вопросов, каждый из которых содержит несколько альтернативных ответов. В ходе лекции рассматривается целесообразность всех вариантов;
- преподаватель по ходу лекции задает вопросы с целью выяснения понимания излагаемого материала.

Проблемные лекции обычно посвящены новой теме. Проблемная лекция строится следующим образом: создание проблемной ситуации; формулирование проблемной задачи; поиск способов решения задачи. Назначение такого вида лекции – вдохновить студентов на самостоятельную работу.

Существуют несколько разновидностей проблемных лекций:

- лекции, в которых проблемная задача ставится и разрешается самим лектором;
- лекции, в которых выделение и решение проблемной задачи осуществляется студентами на лекции;
- лекции, в которых ставится проблемная задача, а решение завершается самостоятельной работой студентов по заданию преподавателя;
- лекции, в которых проблемная задача только ставится.

От проблемной лекции следует отличать **проблемное изложение** материала. Это такое изложение учебного материала, при котором преподаватель не просто сообщает знания, а показывает пути, которые привели к данным выводам. По ходу могут ставиться проблемные вопросы, на которые студентам необязательно отвечать сразу. Эти вопросы призваны стимулировать активность восприятия и осмысления излагаемого материала, способствовать непреднамеренному запоминанию сообщаемых сведений.

Лекция-визуализация представляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную форму. Ее подготовка состоит в реконструировании содержания всей лекции или части в демонстрационные материалы либо формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают носителями содержательной информации. Чтение такой лекции сводится к развернутому комментированию подготовленных визуальных материалов. Конспектирование такой лекции предполагает схематичное изображение ее содержания. Условно существуют три варианта конспектирования. Первый – выделение времени

во время лекции на перерисовывание необходимых наглядных изображений. Второй - классический вариант плюс раздаточный материал с схемами, таблицами, подготовленный преподавателем. Третий – раздача наглядных изображений в электронной форме всем студентам для последующей самостоятельной распечатки или изучения с использованием компьютера

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в СКГИИ обеспечивается:

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)
  - присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения;
  - задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;
  - письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающимся;
3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослышащие, глухие):
  - на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
  - зачет проводится в письменной форме;
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения СКГИИ, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - по желанию студента экзамен проводится в устной форме.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Критерии оценивания знаний и умений студента на семинарских занятиях

Сумма баллов	Оценка	Критерий
4 балла	<i>отлично</i>	Студент демонстрирует глубокие знания по поставленным вопросам, грамотно, логично его излагает, структурирует и детализирует информацию, информация представлена в переработанном виде. Грамотно связывает практическую ситуацию с теоретическими знаниями. Самостоятельно делает выводы и обобщения.
3 балла	<i>хорошо</i>	Студент знает материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в процессе подачи материала; использует основные теоретические источники, подбирает адекватные примеры из практики. Но допускает некоторые неточности. При формулировке выводов недостаточно полно представляет материал.
2 балла	<i>удовлетворительно</i>	Студент имеет знания основного материала по поставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при подаче материала, плохо связывает теорию с практикой.
1 балл	<i>неудовлетворительно</i>	Студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы,

Вопросы для зачета:

1. Особенности эстетических идей в Древней Греции.
2. Единство индивидуального и общественного в классической античности Калокагатия как принцип художественного сознания.
3. Платон, разработка основных эстетических категорий.
4. Аристотель о природе искусства. Теория катарсиса и энтелехии.
5. Особенности эстетических идей эпохи эллинизма.
6. Плотин. Теория эманации.
7. Цицерон. Разработка теории стиля.
8. Особенности эстетических идей средневековья.
9. Художественные каноны Искусства Византии.
10. Готический и романский стили в средневековье.
11. Особенности музыкальной культуры средневековья.
12. Фома Аквинский о специфике прекрасного.
13. Особенности эстетических идеалов Возрождения.
14. Особенности личности художника в эпоху Возрождения.
15. Противоречия художественного идеала Возрождения.
16. Особенности эстетических идей Нового времени.
17. Барокко и классицизм как художественные стили.
18. Музыкальное и театральное искусство эпохи Нового времени.
19. Эстетические взгляды просветителей – Дидро, Руссо, Винкельмана, Лессинга.
20. Александр Готлиб Баумгартен, его роль в развитии эстетических идей.
21. Эстетические взгляды мыслителей эпохи Романтизма.
22. Идеи универсальности личности в романтизме.
23. Особенности немецкой классической эстетики.
24. Эстетические взгляды И.Канта.
25. Эстетические взгляды Ф.Шиллера и Ф.Шеллинга.
26. Эстетические взгляды Г.Гегеля.
27. Признаки неклассической эстетики.
28. Эстетика А.Шопенгауэра.
29. Эстетика С.Кьеркегора и Ф.Ницше.
30. Особенности эстетики XX века.
31. Стилистические особенности авангарда и модерна.
32. Эстетика постмодерна.
33. Развитие эстетических идей в России.
34. Эстетика А.Ф. Лосева.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**а) основная литература:**

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник / В. В. Бычков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гардарики, 2008. - 573 с.
2. Гуревич, П. С. Эстетика : учеб. пособие / П. С. Гуревич. – Москва : КНОРУС, 2011. – 456 с.

б) дополнительная литература:

1. Августин. Исповедь. – М., 1997.
2. Асмус В.Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1968.
3. Афасижев М. Н. Альтернативы модернизма. – М., 1998.
4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1994.
5. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. – М., 1995.
6. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и проблемы ренессансного творческого мышления. – М.,

- 1991.
7. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1972.
  8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
  9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
  10. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.
  11. Библер В.С. Культура. Диалог культур. – Вопросы философии, 1989, №
  12. Жан-Жак Руссо об искусстве. Л.-М., 1959. – с. 90-162.
  13. Жижек С. Интерпассивность. Желание: влечение. Мультикультурализм: пер. с англ. / С. Жижек. – СПб.: Алетейя, 2005. – 156 с.
  14. Западноевропейская эстетика XX в. Сборник переводов. Вып. 1. – М., 15 с.
  16. Кривцун О.А. Художник XX века: поиски смысла творчества / Человек, №2, 2002.
  17. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. – М., 1982.
  18. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. – М., 1990.
  19. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. – М., 1979.
  20. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М., 2000.
  21. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. – СПб.: Алетейя, 2000.
  22. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М., 1966.
  23. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании. Собр. соч.: в 7 т. Т.6. – М., 1957.
  24. Шкловский В.Б. Искусство как прием. О теории прозы. – М., 1983.
  25. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. – М., 1983.
  26. Эко У. Средние века уже начались? //Иностранная литература. – № 4. – 1994. – С. 259-268.
  27. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. – СПб.: – 2004.
  28. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / сост. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – Москва : Прогресс-Традиция, 2008. - 688 с.
  29. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью,

оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Стрелона (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).

- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Фортепиано», «Орган», «Оркестровые струнные инструменты», «Национальные инструменты народов России»

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2023 года, протокол № 3

Зав. кафедрой ОГСЭД, кандидат культурологии, доцент

Шауцукова Л.Х.

Программу составил: кандидат культурологии, доцент

Шауцукова Л.Х.

Эксперт
кандидат философских,
доцент кафедры культурологии

Тайсаев Д.М.