

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных
наук и истории искусств
Мигасова С.А.

«12» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Уровень основной образовательной программы магистратура

Направление подготовки 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль Академическое пение

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			2	3		
ЗЕ	Часы					
5	180	38	34	72	36	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры) 53.04.02 Вокальное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 818 от 23 августа 2017 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 09.

Разработчик:

профессор, доктор культурологии

Митасова С. А.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии

Митасова С. А.

1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Цель

формирование универсальной компетенции обучающегося через освоение эстетики как учебной дисциплины, способствующей развитию способности критически анализировать эстетическую реальность, выявляя в ней проблемные ситуации, определяя стратегию действий в профессиональной сфере.

1.2. Задачи:

- сформировать представление о важнейших эстетических категориях;
- изучить роль эстетических процессов в гуманитарном научном знании;
- сформировать осознанное отношение магистранта к современным художественным процессам;
- развивать навыки эстетического взаимодействия с учетом разнообразия современных культурных стратегий.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Эстетика» включена в обязательную часть и изучается в течение двух семестров в объеме 70 часов лекционных занятий и 36 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 3 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
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.

<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>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.
---	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	2	3	
Аудиторные занятия (всего)	34	72	106
лекционных	34	36	70
практических	-	36	36
Самостоятельная работа (всего)	20	18	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)		экзамен	
Общая трудоёмкость, час	54	126	180
ЗЕ	1,5	3,5	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Эстетика как философская наука	Тема 1. Предмет и задачи эстетики. Тема 2. Структура эстетического знания. Система эстетических категорий. Тема 3. Структура эстетического сознания. Тема 4. Проблема эстетического идеала. Тема 5. Проблема эстетического вкуса. Тема 6. Виды эстетической деятельности. Тема 7. Предмет и специфика искусства. Художественный образ как эстетическая категория. Тема 8. Система искусств и принципы их классификации. Тема 9. Закономерности художественного процесса. Традиции и новаторство в искусстве. Понятия «прогресс» и «кризис» в искусстве. Тема 10. Определение художественного стиля. Разнообразие стилей в истории искусства.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 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
2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	Тема 1. Эстетика античного мифа. Тема 2. Эстетические взгляды досократиков. Тема 3. Эстетика Платона. Тема 4. Эстетика Аристотеля. Тема 5. Эллинистическая эстетика Тема 6. Эстетика Средних веков в Западной Европе. Тема 7. Эстетика Византии. Тема 8. Эстетика эпохи Возрождения. Тема 9. Эстетика классицизма Тема 10. Эстетические теории эпохи Просвещения	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной

		<p>деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>
<p>3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века в Западной Европе.</p>	<p>Тема 1. Эстетические идеи немецкой классической философии: Кант, Гёте, Шеллинг. Тема 2. Философия искусства Гегеля, эстетика марксизма. Тема 3. Эстетика немецкого романтизма. Тема 4. Эстетические взгляды А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Тема 5. Общая характеристика западной эстетической мысли XX века. Тема 6. Психоаналитические концепции искусства З. Фрейда и Г. Юнга. Тема 7. Феноменология искусства (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфрен). Герменевтическая теория искусства Г. Гадамера. Тема 8. Эстетика экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдегер). Тема 9. Эстетика структурализма и постструктурализма (К. Леви Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида). Тема 10. Эстетика постмодернизма: деконструкция основных эстетических категорий.</p>	<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 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>4. Развитие русской эстетики.</p>	<p>Тема 1. Русская эстетика до XVIII в. Тема 2. Эстетические проблемы России XIX века. Тема 3. Русская эстетика рубежа XIX-XX вв. Декадентство и символизм. Тема 4. Эстетика русского авангарда. Тема 5. Современное состояние эстетики в России.</p>	<p>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в</p>

		профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
--	--	--

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Эстетика как философская наука	34	-	20	54
2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	12	12	6	30
3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века.	12	12	6	30
4. Развитие русской эстетики.	12	12	6	30

5.3. Практические занятия (семинары)

Раздел дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость (час.)
2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	Эстетические взгляды Демокрита, софистов и Сократа. Красота предмета как характеристика его соразмерности потребностям человека. Принцип целесообразности красоты. Прекрасное и полезное. Прекрасное и доброе, принцип калокагатии. Критерии художественного мастерства. Обусловленность искусства социальными потребностями. Искусство как подражание.	4 ч.

	<p>Эстетика Платона. Красота как эстетически своеобразная идея. Красота и бытие. Красота и эрос, уровни эроса в диалоге «Пир». Платоническая любовь и эстетический идеал. Платоновская концепция художественного творчества. Значение вдохновения в художественном творчестве. Трактат Аристотеля «Поэтика». Миметическая природа искусства. Принцип энтелехии в искусстве. Поэт и историк. Проблема классификации искусств. Теория трагедии. Катарсис.</p>	4 ч.
	<p>Эстетика западного Средневековья: Августин, Фома Аквинский. Красота телесная и духовная. Эстетика средневекового карнавала. Куртуазная эстетика позднего Средневековья. Эстетика Византии. Полемика иконоборцев и иконопочитателей. Символ и образ в средневековом искусстве. Эстетический смысл иконы. Эстетические взгляды Псевдо-Дионисия Ареопагита, Иоанна Дамаскина.</p>	4 ч.
	<p>Гуманизм и антропоцентризм ренессансного мироощущения. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Закат ренессансной художественной идеологии.</p>	2 ч.
	<p>Эстетика стиля барокко. Возникновение термина. Основные принципы барокко: необходимость удивления, сведение противоположностей (Маттео Перегрини), остроумие (умение сводить несхожее). Идеологическая основа: потеря мировоззрением цельности и гармоничности, постижение внутренней противоречивости бытия. Выразительные средства стиля барокко в разных видах искусства.</p>	2 ч.
3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века.	<p>Концепция античного искусства в «Истории искусств древности» Винкельмана. Проблема классификации видов искусства и художественной правды в работах Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия».</p>	2 ч.

	Эстетические взгляды Гёте в работах «Простое подражание природе. Манера. Стиль» и «Учение о цвете». Эстетические взгляды Ф. Шиллера в «Письмах об эстетическом воспитании человека».	2 ч.
	Йенская школа романтизма. «Атенеум». Эстетические идеи Фр. Шлегеля. Концепция романтической иронии. Романтическая концепция художественного творчества. Эстетика Новалиса и Ф. Шлейермахера. Эзотеризм и аристократизм романтической эстетики. Миссия художника в эстетике романтизма. Романтическая концепция гения.	2 ч.
	Эстетика неотолизма. Ж.Маритен об интуитивной сущности искусства как совершенном способе познания Бога. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э.Жильсона. Художник как универсальная субстанциальная ценность мира.	4 ч.
	Массовая культура и дегуманизация искусства (Х. Ортега–и–Гассет). Реальная эстетика Э. Сурьо: прекрасное как очевидное совершенство. Семиотика искусства Ч. Пирса и У. Морриса.	4 ч.
4. Развитие русской эстетики.	Натурализм в искусстве. Статьи В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.А. Добролюбова. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского.	2 ч.
	Универсальный смысл красоты в статьях Вл. Соловьёва «Красота в природе» и «Общий смысл искусства». Эстетика Вл. Соловьёва и идеи русского символизма: А. Белый, А. Блок, В. Брюсов. Эстетика карнавала М.М. Бахтина.	4 ч.
	Семиотическая эстетика В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана, Б. Успенского. Концепция мифа А.Ф. Лосева	2 ч.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Каган, Моисей Самойлович. Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : университетский курс лекций / Моисей Самойлович Каган. — 1 файл в формате PDF. — Санкт-Петербург : ТОО ТК "Петрополис", 1997. — 544 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2128. — ISBN 5-86708-096-x.

2. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. – 3-е изд., перераб.и доп. – Электрон. текст. изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 549 с. – (Бакалавр. Академический курс) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-426319#page/1>.

Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Текст] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. – 3-е изд., перераб.и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 549 с. : ил.: тв. – (Бакалавр. Академический курс) .

3. Куренкова, Римма Аркадьевна. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Римма Аркадьевна Куренкова. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 185 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1032. — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-305-00088-2.

4. Мороз, Татьяна Ивановна. Эстетика и теория искусства [Электронный ресурс] : практикум: направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника: «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель», «Музыкальная педагогика», Квалификация выпускника: «Преподаватель», форма обучения: очная / Татьяна Ивановна Мороз. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 52 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105263/#1>. — ISBN 978-5-8154-0393-2.

5. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : [учебное пособие для вузов]: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020600 Культурология, 020100 Философия, 020900 Искусствоведение, 021700 Философия, 050400 Театроведение,)51600 Киноведение, 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2005. — 520 с. : тв. — (ACADEMIA XXI.) . — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-89826-238-5 : 200.00.

6.2. Дополнительная литература

1. Борев, Юрий Борисович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ю. Б. Борев. – 1 файл в формате PDF. – Москва : Высшая школа, 2002. – 309 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1898.

Борев, Юрий Борисович. Эстетика [Текст] : учебник / Ю. Б. Борев. – Москва : Высшая школа, 2002. – 511 с. : Илл. Твердый. - Гриф Минобрнауки РФ.

2. Вопросы эстетики и философии: история и современность [Текст] / Федеральное агентство по культуре и кинематографии . — Красноярск : [Б.и.], 2007. — 91 с. : мяг. — (Труды молодых ученых) : 80.00.

3. Бычков, Виктор Васильевич. Малая история византийской эстетики [Электронный ресурс] / Виктор Васильевич Бычков. — 1 файл в формате PDF. — Киев :

Путь к истине. — 170 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2362.

4. Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. В. Бычков. — 1 файл в формате PDF. — Москва : КНОРУС, 2012. — 526 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=744. - Гриф Минобрнауки РФ.

5. Гуревич, Павел Семенович. Эстетика [Текст] : учебное пособие / П. С. Гуревич. — Москва : КНОРУС, 2016. — 454 с. : мяг.

6. Дзикевич, Сергей Анатольевич. Эстетика: начала классической теории [Текст] : учебное пособие для вузов / Сергей Анатольевич Дзикевич. — Москва : Фонд "Мир" : Академический проект, 2011. — 254 с. — (Gaudeamus) . — ISBN 978-5-8291-1259-2

6. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 1 файл в формате PDF. — Москва : АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. — 273 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1027. - Гриф Минобрнауки РФ.

8. Лосев, Алексей Федорович. Философия. Мифология. Культура. [Текст] / Алексей Федорович Лосев. — Москва : Политиздат, 1991. — 525 с. — (Мыслители XX века)

9. Никитич, Людмила Алексеевна. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Никитич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. : тв. — (Cogito ergo sum) .

10. Платон. Собрание сочинений [Электронный ресурс] : в 4-х томах. Т.1 / Платон. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Мысль, 1990. — 863 с. — (Философское наследие ; 112). — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1156

11. Самосознание европейской культуры XX века [Электронный ресурс] : мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Р. А. Гальцева. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Политиздат, 1991. — 366 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2043. — ISBN 5 250-01281-7.

12. Эстетика [Текст] : словарь / А. А. Беляев. — Москва : Политиздат, 1989. — 447 с. : тв. — ISBN 5-250-00659-0 : 2,50 руб.

13. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. : тв. — (ACADEMIA XXI) . — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-89826-290-3 : 825.00.

Журналы

1. Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования
2. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
3. Артист: журнал изящных искусств
4. Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
5. Бюллетень ВАК России

6. Гуманитарные и социально- экономические науки
7. Дом Бурганова. Пространство культуры
8. Искусство
9. Искусство (изд-во «Первое сентября»)
10. Искусство и образование
11. Искусствознание
12. Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»
13. Социально - гуманитарные знания
14. Справочник руководителя учреждения культуры
15. Творчество народов мира

Газеты

1. Городские новости (полный комплект)
2. Комсомольская правда
3. Красноярский рабочий
4. Культура
5. Наш Красноярский край
6. По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Учебные аудитории для проведения учебных занятий V-2-04

проектор, ноутбук, LCD-телевизор 55", колонки, доска офисная магнитная, интерактивная доска, доска учебная.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

V-2-03А компьютерный класс, оборудованный персональными компьютерами с необходимым лицензионным программным обеспечением, объединенными в локальную сеть с выходом в интернет: 6 рабочих мест.

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

Специально оборудованные помещения библиотека фонд более 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов

Помещения для самостоятельной работы: специально оборудованное помещение

Специально оборудованные помещения

читальный зал на 56 мест (из них 5 оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть с обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду института).

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Opera, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip