

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
истории музыки
Л.В. Гаврилова

«26» июня 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы подготовка кадров высшей
квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(сольное исполнительство на фортепиано)

Форма обучения очная

Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		3	4		
11	396	258	36	30	72	экзамен

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности:

53.09.01 «Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» (подготовка кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 847 от 17.08.2015 г.

Разработана и утверждена на заседании кафедры «14» мая 2021 г. протокол № 9.

Разработчик:

доцент кафедры истории музыки,

к.и.

А. К. Шаяхметова

Заведующий кафедрой истории музыки,

доктор искусствоведения, профессор.

Л.В. Гаврилова

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1. Цель данной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области искусства с помощью синтеза исторического и философского понимания для формирования общекультурных компетенций ассистентов-стажеров с последующим применением в профессиональной сфере.

1.2. Задачами учебной дисциплины:

- ознакомление обучающимися с основными концепциями философии искусства в истории философско-эстетической мысли;
- рассмотрение актуальных теоретических проблем современных философско-эстетических учений;
- ознакомить с философско-эстетическими взглядами выдающихся мыслителей прошлого (от античности до современности);
- выработать умение оценивать эстетические явления действительности и потребность в дальнейшем эстетическом самообразовании;
- способствовать формированию уважительного отношения к культурному наследию и художественным традициям народов мира;
- углубление профессиональной подготовки обучающихся на основе знакомства с синхроническим и диахроническим многообразием исследовательски стратегий в области философии искусства;
- раскрыть понятие художественного творчества и многообразия новаций и поисков в искусстве.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Курс дисциплины «История и философия искусства» для ассистентов-стажёров включен в базовую часть Блока 1 ОП. Дисциплина читается на протяжении 3-4-го семестров в объеме 66 практических часов. Формы отчетности: в конце третьего семестра – промежуточный экзамен по дисциплине, в конце четвертого – итоговый.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
--------------------	--

<p>УК-1: готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности</p>	<p>Знать: современные источники получения информации в области исторических и философских знаний</p> <p>Уметь: выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства</p> <p>Владеть: навыками сбора и обработки информации <u>критически анализировать исторические системы; выявлять их онтологические и гносеологические основания; определять используемую в них методологию; критически оценить продуктивность и границы различных культурологических учений и применяемых ими методов, овладевать информацией в области исторических и философских знаний</u></p>
<p>УК-2: способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>Знать: периодизацию истории и культуры</p> <p>Уметь: оценивать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в культурно-историческом контексте</p> <p>Владеть: навыком интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>

<p>УК-3: способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской).</p>	<p>Уметь: анализировать факты, события, явления в области культуры и искусства</p>
<p>УК-4: способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.</p>	<p>Знать: тенденции и особенности развития в области современного музыкального искусства и культуры Уметь: анализировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности</p>

5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	36	30	66

Практических	36	30	66
Самостоятельная работа (всего)	144	114	258
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36	72
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	экзамен	экзамен	72
Общая трудоёмкость, час	216	180	396
ЗЕ	6	5	11

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
---------------------------------	--------------------	-------------

<p>Тема 1. Введение в историю и философию искусства. Античная философия искусства</p>	<p>Введение в предмет истории и философии искусства. Дофилософское развитие знания в области истории и философии культуры и искусства: феномен античного мифа. Начало философии как начало теоретической истории и философии культуры и искусства. Пифагор и его школа. Ямвлих «О Пифагорейской жизни». Платон и Аристотель как универсальные выразители тенденций античной истории и философии культуры и искусства, выраженных в философии и художественной культуре. Развитие Платонова учения об идеях и о сущем, их различное понимание искусства. Проблема творчества по Платону. Сущность. Платон и Аристотель: различие и преемственность в понимании сущего. Аристотель. Понимание творчества по Аристотелю. Культ разума. Сила творчества. Сущее как «определенное нечто». Функции искусства. Трагедия и катарсис. Судьба античной эстетики после Аристотеля. Платон и неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством. Плотин. Понятие безобразного. Цель искусства по Плотину. Задача художника. Единый процесс: творец – творчество – творение. Теория восприятия.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
---	---	-------------------------------

<p>Тема 2. Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства</p>	<p>Проблема совершенного, прекрасного, образа и художника. Становление византийской истории и философии культуры и искусства (IV-VII веков). Особенности византийской культуры. Принципы византийского искусства.</p> <p>Псевдо-Дионисий о прекрасном и благе как характеристиках первопричины и всего сущего, как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1) абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы у Псевдо-Дионисия, их значение в культуре.</p> <p>История и философия культуры и искусства аскетизма (Макарий Египетский). История и философия культуры и искусства VIII-IX веков: борьба иконоборцев и иконопочитателей.</p> <p>Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и авторства.</p> <p>Анонимность создателя художественно-религиозного, литургического образа.</p> <p>Зарождение идей в области истории и философии культуры и искусства древнеславянском эпосе.</p> <p>Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской истории и философии культуры и искусства. Слово Иллариона о законе и благодати (XI в.) как выражение идеи единства земной и божественной Красоты в их совершенстве. Традиции эстетики исихазма в русской православной культуре (XIV-XV вв.) как провозглашение идеи совершенства божественного абсолюта и земного мира (Нил Сорский, Сергей Радонежский).</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
--	---	-------------------------------

<p>Тема 3. История и философия культуры и искусства европейского средневековья.</p>	<p>Периодизация эпохи Средневековья. Понятие «художник» в понимании философии Средневековья. Ценность художественного произведения. Красота вещей. От поздней античности к христианству: путь Аврелия Августина. Эманация и Творение. Абсолютное Совершенство Творца и относительное Совершенство творений как результат созидания им бытия из абсолютного ничто. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Лестница красоты. Прекрасное и соответственное. Признаки прекрасного. Роль чувств в эстетическом созерцании, особенности зрения и слуха. Аналогия между человеческим и божественным творчеством: проблемы понимания. Человеческое творчество как творчество относительное. Цель музыки. Виды красоты. Общее отношение к искусству. Божий о музыке. Трактат «Основы музыки». Гармония мира. Виды философии. У. Страсбургский. Концепция прекрасного. Бонавентура. Понятие «красота». Рассуждения о нравственно прекрасном. Три ока: телесное, мысленное, созерцательное. Фома Аквинский. Соотношение земной красоты и красоты божественной в порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс творчества и его стадии. Ответственность художника за свое творчество в общечеловеческом и артистическом смысле. Искусство как познание Творца.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
---	--	-------------------------------

<p>Тема 4. Понимание искусства в эпоху Возрождения</p>	<p>Характеристика XIV-XVI вв. Статус и назначение художника. Антропоцентризм. Учение о перспективе Леонардо да Винчи. «Книга о живописи». Леон Баттист Альберти. «Десять книг о зодчестве». Статус архитектора. Джузеффо Царлино. «Установление гармонии». Личность композитора. Статус музыканта. Классификация искусств. Учение о ладах.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
<p>Тема 5. Философия искусства французского Просвещения XVIII века</p>	<p>Вольтер. Рассуждения о вкусе. Дени Дидро. «Парадокс об актёре». Природа вкуса. Понятие «соотношение». Шарль Ули де Монтескьё. «Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства». Жан-Жак Руссо. «Рассуждение о науках и искусствах». Цивилизация человечества.</p>	

<p>Тема 6. История и философия культуры и искусства в классической немецкой философии</p>	<p>И. Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения и способности мыслить частное, заключенное в общем. Логические основания эстетического суждения по: 1) качеству, 2) количеству, 3) отношению, 4) модальности. Структура чистого разума. «Критики способности суждения». Виды искусства. Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Учение Канта об искусстве как мире свободы и гении, дающем законы миру природы. И. Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного. Особенности суждения вкуса. Цель кантовской системы. Классификация искусств.</p> <p>Ф. Шеллинг о красоте. Искусство как целое воспроизводящее совершенство абсолюта, носящего трансцендентальный характер. Искусство и гений. Труд «Система трансцендентального идеализма». «Философия искусства». Философия и христианская религия. Метод конструирования. Понимание искусства. Искусство и мифология. Идеальный и реальный ряды в искусстве. Мюнхенская речь «об отношении изобразительных искусств к природе».</p> <p>Г. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Философия изящного искусства. Учение об исторических формах искусства (символическое, классическое, романтическое) как ступенях развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика (форма). Созерцание, представление, понятие.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
---	--	-------------------------------

<p>Тема 7. Понимание искусства в философии XIX века</p>	<p>Романтизм: Ф. Шлегель. Периодизация культуры европейских стран: древний и современный. Задачи проекта будущего искусства. Аллегория. Концепция иронии. Роман. Философия неклассической философии (философия жизни). Философия искусства А. Шопенгауэра. Пессимизм философии. «Мир как воля и как представление». Воплощение воли. Понятия. Все отношения понятий. Рассуждения о гении. Представление об искусстве. Суждения о поэзии. Музыка в понимании философии искусств. Познание: непосредственное и опосредованное. Ф. Ницше. Жанр эссе. Две группы человечества. «Рождение трагедии из духа музыки». Два аспекта воли и мира. Аполлон и Дионисий. Театр. Переоценка ценностей. Художник как творец истории С. Кьеркегор. Трактат «Или-или». Три стадии человеческого существования. 4 типа людей: обыватель, эстетик, этик, религиозный человек. Творчество гения. Понятие страха. Вневременность искусства.</p>	
---	--	--

<p>Тема 8. Европейская история и философия искусства XX века</p>	<p>Экзистенциализм. Основная проблема. Основной тезис. Экзистенция. Заброшенность. Тревога. Пограничная ситуация. Другой. А. Камю. Философские размышления и художественные зарисовки. Феноменология. Основная проблема. Основной тезис. Ноэма. Эпохе. Жизненный мир. Вот-бытие. М. Хайдеггер. «Исток художественного творения». Поиск понимания искусства. Творение. Три способа понимания вещи. Три категории: вещь, изделие, творение. Герменевтика. Основная проблема. Основной тезис. Х. Гадамер. «Истина и метод». Идея критики «эстетического отличия». Искусство как вид познания. «Одновременность». Произведение искусства как разновидность игры. Искусство в категории прекрасного. Анализ искусств. Основания проблематизации эстетического опыта как специфической конфигурации основных функций восприятия и эстетического сознания.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
<p>Тема 9. Философия искусства модернизма</p>	<p>История термина «модернизм». Характерные признаки модернизма в искусстве: отход от древнегреческого принципа подражания (мимесиса) действительности, акцент на форме произведения искусства и субъективных переживания художника. Д. Лукач. Понятие пустоты в искусстве. Новое понимание картины мира. Суть модернизма. Внутреннее и внешнее творчество. А. Бергсон. «Творческая эволюция». Бытие по Бергсону. Логика интеллекта. Художественное творчество. Критерий искусства новизна. Характерная особенность искусства модернизма: вытеснение всего «человеческого, слишком человеческого».</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>

<p>Тема 10. Постмодернистская история и философия искусства</p>	<p>Характеристика постмодернизма. Ф. Джеймисогн. Идея преемственности культурного развития. У. Эко. «Открытое произведение». Содержание и форма в художественном произведении. «Двухсмысленность ситуации». Элемент множественности. Роман «Имя Розы». Статья «Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна». Эпоха повторений. Л. Фидлер. «Пересекайте границы, засыпает рвы». Три позиции концепции. Ч. Дженкс. «Двойное кодирование» . Таблица из одиннадцати основных характеристик постмодернистского классицизма. Язык архитектуры постмодернизма. Ж. Ф. Лиотар. Событие. Главные черты современного искусства по Лиотару. Выражающая бессилие представления, ностальгия по присутствию. Демонстрирующая мощь рассудка, повышенного жизнеощущения и ликования. Категория «Возвышенное». Жан Бодрийяр. Варьирование художественных форм. Симулякры. Порядок симулякров. Фотография. 4 фазы развития образа. Общество потребления. Т. Адорно. Философия новой музыки (Стравинский и нововенская школа). Эксперт. Структурный слушатель. Ф. Джеймисон. Пастиш. Шизофрения. Стирание прежних категории жанра и дискурса. П. Фуко. «Истории безумия в классическую эпоху». Безумие и разум. Размышления о соотношении безумия и творчества. Ж. Делёз. Фантазмы. Шизоанализ. Два типа культур: «древесная» культура, культура «корневища» (ризомы). Характеристики ризомы. Хаосмы. «Постмодернизма» в классификации И. Хассана.</p>	<p>УК-1, УК-2, УК-3, УК-4</p>
---	--	-------------------------------

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции (часов)	СРС	Всего час.
Тема 1. Тема 1. Введение в историю и философию искусства. Античная философия искусства	10	38	48
Тема 2. История и философия культуры и искусства европейского средневековья	9	38	47
Тема 3. Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства	4	16	20
Тема 4. Понимание искусства в эпоху Возрождения	4	20	20
Тема 5. Философия искусства французского Просвещения XVIII века	5	20	25
Тема 6. Истории и философии культуры и искусства в классической немецкой философии	9	36	45
Тема 7. Понимание искусства в философии XIX века	5	19	24
Тема 8. Европейская история и философия искусства	5	18	28

Тема 9. Философия искусства модернизма	5	19	24
Тема 10. Постмодернистская история и философия искусства	9	34	53
Всего:	66	258	324
Подготовка к экзамену (часы контроля) 3 семестр		36	36
Подготовка к экзамену (часы контроля) 4 семестр	-	36	36

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Круглов В. Л. Философия культуры [Электронный ресурс] : учебно-методическое электронное пособие для ассистентов-стажеров и студентов высших учебных заведений культуры и искусства / В. Л. Круглов, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 68 с. –
Режим доступа:
http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1530
2. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / Таисия Сергеевна Паниотова. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 448 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа

: <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>. — ISBN 978-5-8114-1989-0. — ISBN 978-5-91938-234-8.

Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Текст] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 448 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

3. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / Таисия Сергеевна Паниотова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126786/#1>. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — ISBN 978-5-4495-0319-0.

Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Текст] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2015. – 456 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

6.2. Дополнительная литература

1. Асмус, Валентин Фердинандович. Античная философия [Текст] / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – М. : Высшая школа, 2001. – 400 с.
2. Дзикевич, Сергей Анатольевич. Эстетика: начала классической теории [Текст] : учебное пособие для вузов / С. А. Дзикевич, МГУ им. М. В. Ломоносова. – М. : Фонд "Мир" : Академический проект, 2011. – 254 с. – (Gaudeamus) .
3. 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, 051600 Киноведение, 051400 Музыковедение / Государственный институт искусствознания; отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 520 с. : тв. – (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) . - Гриф Минобрнауки РФ.

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

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

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:

- Учебными аудиториями для групповых занятий, в том числе оснащенные мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

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, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».