

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей, и архивного дела Чувашской Республики

ФИО: Балакова Наталья Ивановна

Должность: Ректор

Дата подписания: 24.01.2024 14:10:26

Уникальный программный ключ:

9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

УТВЕРЖДАЮ

И.о. декана факультета культуры

БОУ ВО «ЧГИКИ»

Министерства культуры Чувашии

Илларионова Л.В.

30 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Б1.О.01.04

Эстетика

Б1.О.01 Социально-гуманитарного модуля

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)

Фортепиано

Уровень образования

Высшее образование – бакалавриат

Квалификация

Квалификация – Артист ансамбля. Артист оркестра. Концертмейстер.

Руководитель творческого коллектива. Преподаватель (Фортепиано).

Форма обучения

Заочная

Чебоксары

2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» августа 2017 г. № 730 и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство.

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 4 курса заочной формы обучения направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленности подготовки (профилю) Фортепиано.

Программа одобрена на заседании кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности от «26» июня 2023 года, протокол № 11.

Подписи:

Автор

Н.И. Герасимова

Заведующий кафедрой социально-культурной
и библиотечной деятельности

Г.И. Андреев

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Требования к результатам освоения дисциплины	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов дисциплины.....	7
5.3. Тематика практических занятий	12
5.4 Самостоятельная работа студентов	12
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции	15
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся.....	15
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине	16
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся.....	17
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра	17
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)	19
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	19

1. Цели и задачи дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Эстетика» является ознакомление студентов с общими закономерностями развития эстетического сознания, со спецификой разных видов искусств и связями между ними, с важнейшими направлениями эстетической деятельности человека, с особенностями художественного творчества на современном этапе.

Задачи:

- выявить истоки и основания становления эстетики как философской науки;
- определить специфику художественно-образного постижения мира в «единстве и единственности» человеческого бытия и культуры;
- изучить наиболее значимые персоналии и тексты, позволяющие реконструировать историю эстетической мысли;
- раскрыть смысловой потенциал основных эстетических феноменов, как в ретроспективе, так и на примере актуальных проблем современной эстетики и искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» является дисциплиной обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленности (профиля) Фортепиано, заочной формы обучения (Б1.О.01.04 Эстетика). Изучается в 7 семестре.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: История (история России, всеобщая история), История искусств, Педагогика и психология, Музыкальная педагогика и психология, История чувашской музыки.

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин История музыки (ОПК-1, ОПК-4).

3.Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический <i>знает</i>	модельный <i>умеет</i>	практический <i>владеет</i>

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5) ИУК-5.1. Осуществляет взаимодействие с представителями различных культур на принципах толерантности. ИУК-5.2. Определяет задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и	различные исторические типы культуры; механизмы межкультурного взаимодействия обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; социальноисторические, этические и философские основы, обеспечивающие межкультурное разнообразие общества.	в объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; осуществлять взаимодействие с представителями различных культур на принципах толерантности; определять задачи межкультурного взаимодействия в рамках общества и малой группы, идентифицировать собственную личность по принадлежности к определенному типу	навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур; навыками восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском аспектах в процессе межкультурного взаимодействия
малой группы. ИУК-5.3. Понимает природу смены культурных ценностей социума в процессе исторического развития		культуры; анализировать смену культурных ценностей социума в процессе исторического развития, а также современное состояние общества на основе философских знаний.	

Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-7) ИОПК-7.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации в сфере культуры. ИОПК-7.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства. ИОПК-7.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; формы и практики культурной политики Российской Федерации; юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; направления культуроохранной деятельности и механизмы формирования культуры личности; социально-исторические и нормативные основы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и искусства; основные государственные концепции, проекты и программы, направленные на сохранение и развитие культуры, проблемы и задачи в области национально-культурной политики.	систематизировать знания фундаментальной и исторической культурологии, применять их в целях проектирования и организационно-методического обеспечения культурных процессов; ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и искусства; собирать, обобщать и анализировать информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области культуры; сохранять и транслировать культурное наследие народов Российской Федерации.	методами изучения культурных форм и процессов, социальнокультурных практик; навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и процессам современной жизни; методами сбора, анализа, обобщения и применения в профессиональной деятельности исторической, теоретической и эмпирической информации в области культуры и искусства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультации	Самостоятельная работа, час	Форма промежуточной аттестации, час			
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час						
	Трудоемкость	Часы								
7	2	72	2	6	-	60	зачет, 4			
Итого	2	72	2	6	-	60	зачет, 4			

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения

			Лекционные занятия	Практические занятия	Консультации	Самостоятельная работа
1	Введение. История эстетики.	8	1	4	-	36
2	Основные проблемы эстетической теории	28	1	2	-	28
	ИТОГО	72	2	6	-	64

5.2. Содержание разделов дисциплины

Введение.

Раздел 1. История эстетики.

Тема 1. Специфика эстетики как философской дисциплины.

Краткая история становления эстетики. Человек как центр и условие эстетического видения. Предмет и задачи эстетики. Проблемное поле и методологическая база современной эстетики. Междисциплинарные связи эстетики с культурологией, искусствоведением, социологией, психологией.

Проблема своеобразия эстетического. Онтологический и культурологический срез проблемы эстетического. Структура эстетической теории. Специфика эстетического отношения человека к миру. Взаимосвязь познавательного, нравственного и эстетического отношения человека к миру. «Вненаходимость» эстетического субъекта. Ограниченност эстетизма.

Природа красоты как предмет эстетического знания. Понятие прекрасного в эстетической теории и онтологические основания красоты.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 2. Эстетика античности.

Формирование древнегреческой культуры и становление субъективности. Космологизм как основание античной эстетики. Принципы гармонии, меры, калокагатии в античном мировосприятии.

Эстетическая окрашенность философской мысли. Античная эстетика «между» образом (эйдосом) и словом (логосом). Пластико-поэтическое видение мира.

Понимание искусства как «техне».

Эстетические учения периода ранней классики.

Интуитивный космологизм ранней классики. Эстетические взгляды пифагорейского союза. Учение пифагорейцев о музыкально-числовой гармонии.

Эстетика Платона.

Рефлексивный космологизм высокой классики. Космологическая модель эстетики Платона.

Идея Прекрасного в контексте генологии Платона. Онтологический статус красоты. Опосредующая роль красоты. Символика света в эстетике Платона. Учение об Эросе. Платон о природе искусства. Место искусства в модели идеального государства. Эстетика Платона и христианская традиция.

Эстетика Аристотеля.

Рефлексивно-аналитический характер эстетики Аристотеля. Аристотель в сопоставлении с Платоном. Аристотель о природе красоты. Аристотель о природе и специфике искусства.

Утверждение автономного статуса искусства. Новое понимание миметической природы искусства. Аристотель о видах искусства. Аристотель о сущности трагедии. Понятие катарсиса. А.Ф. Лосев о мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля.

Эстетика эллинизма.

Переходный характер эллинистической эстетики.

Эстетика стоицизма. Учение стоиков об искусстве. Трагический характер эстетики скептиков. Эстетика неоплатонизма. Эстетические взгляды Плотина.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 3. Эстетика средневековья.

Критика античного эстетизма. Парадокс «аскетической» эстетики. Основные принципы средневековой эстетики. Онтологизм средневековой эстетики («Красота как бытие»).

Символический характер средневековой культуры и проблема символа в эстетической теории. Отражение принципов средневековой эстетики в искусстве.

Ведущие эстетические концепции средневековья.

Сравнительный анализ западной и восточной христианской традиции в подходе к рассмотрению эстетических проблем.

Эстетика Августина Блаженного. Природа красоты в эстетике Августина. Августин о сущности и предназначении искусства. Фома Аквинский о природе прекрасного.

Влияние спора иконоборцев и иконопочитателей на становление византийской эстетики. Теория символа, образа и изображения в эстетике Византии. Световая символика в эстетике Византии. Тема «фаворского света». Учение исихазма и его влияние на византийское и древнерусское искусство.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения.

Основные принципы ренессансной эстетики. Эстетизация бытия. Гуманистический характер ренессансной эстетики, человек как творец и природа как образец для творчества. Эстетические предпосылки формирования новоевропейской картины мира. Живопись как «универсальная наука». Прямая перспектива как прием изображения и коституирование нового мировидения. Живописный характер эстетического сознания Ренессанса. Антропоцентризм ренессансной эстетики. Индивидуалистический и рефлексивный характер эстетики Возрождения.

Основные эстетические учения Ренессанса. Судьба неоплатонизма в эстетике Ренессанса. Деятельность флорентийской академии. Эстетика Марсилио Фичино. Высокое Возрождение. Эстетические взгляды Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 5. Эстетическая проблематика в контексте немецкой классической философии.
Эстетика Иммануила Канта.

От «трансцендентальной эстетики» к «Критике способности суждения». Место эстетики в системе И. Канта. Опосредующий характер эстетического по Канту. Понятие способности суждения.

Чувство удовольствия и принцип целесообразности как основа эстетического учения Канта. Понятие свободной игры рассудка и воображения. Автономия эстетического.

Учение о гении. Прекрасное и возвышенное. Принципы классификации искусств по Канту.

Эстетика Г.В.Ф. Гегеля.

Место эстетики в системе Гегеля. Эстетическое как «чувственное выражение идеи». Учение об идеале. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Постановка проблемы «смерти искусства» в философском творчестве Гегеля.

Эстетика Шеллинга.

Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Шеллинга. Тенденция к абсолютизации роли эстетического. Концепция художественного произведения. Учение о гении.

Философия искусства Шеллинга. Искусство как проявление Абсолюта в единичном произведении. Поэзия и миф в эстетической теории Шеллинга. Философия искусства и философия откровения. Влияние эстетики Шеллинга на становление эстетических взглядов немецких романтиков. Влияние идей позднего Шеллинга на становление русской эстетической мысли.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 6. Эстетика немецких романтиков.

Проблема единства как основание эстетики романтизма. Попытка воскрешения пластико-поэтического идеала античности. Абсолютизация искусства как пространства рождения новой субъективности. Музыкально-поэтический характер романтического искусства. Проблематизация мифа и языка в творчестве романтиков. Романтическая ирония как поиск новых языков выражения. Эстетические взгляды Йенской школы. Эстетика Ф.

Шлегеля. Противоречивость эстетических воззрений немецких романтиков.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 7. Неклассические философско-эстетические концепции XIX века.

Эстетическая проблематика в творчестве С.Кьеркегора.

Критика Кьеркегором эстетизма немецких романтиков. Учение Кьеркегора о трех стадия человеческого существования. Специфика и сущностные черты эстетической стадии. «Трагедия эстетизма». Опыт неклассического письма. Эстетическая окрашенность философских исканий С.Кьеркегора.

Проблематизация бессознательного в эстетической теории. Поворот к неклассической эстетике.

Эстетические взгляды Ф. Ницше.

Критика декаданса и обоснование «нового» эстетизма в творчестве Ницше. Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и жизни. Искусство как спасение от «зла индивидуации». Новое понимание красоты. «Переоценка всех ценностей». Отражение опыта телесности в текстах Ф. Ницше.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 8. Русская эстетика XIX-XX веков.

Эстетика В.Ф. Одоевского.

Критика риторической культуры и поиск новых средств выражения. Проблема понимания и символизм эстетики В.Ф.Одоевского. Роль эстетического отношения и миссия искусства в творчестве В.Ф.Одоевского. Проблема природы и сущности художественного творчества. Творчество и безумие. Творчество и игра. Творчество и пророчество.

Творчество и молитва. Проблемы музыкальной эстетики в творчестве Одоевского.

Эстетика В.С.Соловьева и русская софиологическая традиция.

Место эстетики в системе философии положительного всеединства Красота как один из модусов положительного всеединства. Сущность и предназначение искусства. Учение о Софии. Влияние идей Соловьева на эстетические взгляды представителей русской софиологии.

Эстетическая проблематика в трудах П.А.Флоренского.

Флоренский о сущности искусства и миссии художника. Проблема символа в творчестве Флоренского. Учение об обратной перспективе. Идея синтеза искусств в творчестве Флоренского.

Эстетическая проблематика в философии повседневности В.Розанова.

Критика литературности и «конец литературы». Проблема понимания и «философия повседневности». Взаимосвязь этического и эстетического как отражение особого образа субъективности в текстах Розанова. Проблематизация опыта человеческой телесности.

Феноменологическая эстетика Г.Г.Шпета.

Феноменологический подход к проблеме природы искусства. Искусство и философия. Проблема символа. Стиль и стилизация.

Эстетика М.М.Бахтина.

Проблема специфики «эстетического» в творчестве Бахтина как экспликация фундаментальных положений философии «участного мышления». Проблема эстетического объекта. Тема специфики художественного произведения в философии М. Бахтина. Проблема языка и «эстетика словесного творчества». Проблема автора и героя в эстетической деятельности.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 9. Философско-эстетические поиски современности.

Экзистенциализм и герменевтика.

Бунт против объективации как основа эстетики экзистенциализма. Понятие экзистенции и проблема выбора. Культ творчества. Эстетика абсурда.

Проблема Другого и тема понимания. Понимание и выражение. Проблема смысла и истолкования в герменевтике. Проблема интерпретации художественных текстов. Эстетические взгляды Ганса-Георга Гадамера.

Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике. Проблематизация темы коллективного бессознательного и природа художественного творчества. Архетип и символ. Бессознательное и язык. Учение о «символическом» в концепции Ж.Лакана.

Эстетическая проблематика в фундаментальной онтологии М.Хайдеггера.

Проблема истока художественного творения. Онтология эстетики М.Хайдеггера. Искусство как «хранитель бытия». Истина и творение. Искусство и язык.

Структуралистские и постструктуралитские подходы к эстетической проблематике.

Эстетические поиски русской формальной школы.

Французский структурализм. Проблема «смерти автора», «власть дискурса» и «дискурс власти». Движение от структурализма к постструктурализму, «от произведения к тексту». Новый ракурс проблемы выражения.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 10. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории XX века.

Модернизм как разрушение властных структур языка искусства. Основные направления модернистского искусства. Достижения и «ступики» модернизма. Постмодернизм и «борьба за новую субъективность». Новый образ искусства. Постмодернистская ирония. Проблема выражения в постмодернистской эстетике как преодоление оппозиций классической культуры.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Основные проблемы эстетической теории Тема 11.

Эстетическое сознание.

Условно-аналитическое разделение сферы эстетического на эстетическое сознание и эстетическую деятельность. Структура эстетического сознания. Основные эстетические категории: прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное, трагическое – комическое.

Трагедия и смех как феномены человеческого бытия. Сущность трагедии. Трагедия и искусство. Трагедия и опыт индивидуации. Трагедия и драма.

Смех как эстетический феномен. Сущность и формы смеха. Его роль в человеческом бытии.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 12. Природа искусства.

Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческого бытия. Основные теоретические подходы к пониманию природы искусства. Искусство как подражание и как выражение.

Искусство в системе культуры: искусство и религия, искусство и наука, искусство и миф, искусство и мораль.

Искусство и традиция. Роль искусства в трансляции культурной традиции.

Взаимосвязь традиции и инновации в искусстве.

Искусство и язык. Искусство и игра. Искусство и власть.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 13. Сущность и природа художественного творчества.

Вариативность подходов к анализу природы художественного творчества.

Диалогический подход к анализу художественного творчества. Творчество и откровение. Творчество и игра. Творчество и лицедейство. Эротизм творчества. Психофизиологические основания художественного творчества. Сознательное и бессознательное в художественном творчестве.

Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности. Самосознание субъекта художественного творчества. Проблема автора: классический и неклассический подходы. Проблема свободы и ответственности художника. Проблема исполнительства.

Метод и стиль.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 14. Художественное произведение: его природа и сущность.

Природа художественного произведения. Гносеологические и онтологические аспекты художественного произведения. Проблема формы и содержания художественного произведения в классической эстетике. Художественное произведение как вещь, как процесс, как текст. «Открытое единство» произведения. Знаковый характер и символическая природа художественного произведения.

Художественный образ и символ.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 15. Проблемы художественного восприятия.

Специфика художественного восприятия. Культурно-исторические и индивидуальные основы художественного восприятия. Восприятие и диалог. Восприятие как с сотворчеством. Фигура «читателя» в постмодернистской парадигме.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Тема 16. Морфология искусств.

Проблема классификации искусств в истории эстетики. Принципы классификации.

Специфика художественных средств различных видов искусства. Виды и жанры искусства.

Литература как вид искусства. Специфика словесных искусств. Слово и образ. Слово и смысл. Слово и молчание. Специфика поэтической речи.

Изобразительное искусство. Специфика художественного образа в живописных и пластических произведениях. Свет и цвет в изобразительном искусстве. Проблема художественной формы. Проблема созерцания и отражения.

Театр и кино. Природа синтетических искусств. Театр и мир представления. Актер и зритель: проблема дистанции. Тема телесности: движение и жест.

Кино: движущаяся эстетика. Кино и проблема темпоральности. Кино: между образом и звуком.

Музыка как вид искусства. Интерпретация музыкального начала в истории эстетики. Музыка как выражение волевого начала. «Ангажированность» звука и музыка как отражение (звукание) «чистого бытия». Классические и неклассические подходы к пониманию природы музыки.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. **Тема 17.** «Эстетика повседневности».

Включение повседневности в круг культуры. «Жизненная среда» как пространство существования искусства. Искусство и быт. Искусство и мода. Рост массовых и непрофессиональных форм искусства. Тиражируемость предметов искусства и расширение круга потребителей. Семиотика вещей повседневности и архетипы массового сознания как проблема современной эстетики.

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

5.3. Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Введение. История эстетики.	Рассматриваемые вопросы: Специфика эстетики как философской дисциплины Эстетика античности. Эстетика Средневековья. Эстетические учения эпохи Возрождения. Эстетическая проблематика в контексте немецкой классической философии. Эстетика немецких романтиков. Неклассические философско-эстетические концепции XIX века. Русская эстетика XIX-XX веков. Философско-эстетические поиски современности. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории XX века.	4
Основные проблемы эстетической теории.	Рассматриваемые вопросы: Эстетическое сознание. Природа искусства. Сущность и природа художественного творчества. Художественное произведение: его природа и сущность. Проблемы художественного восприятия. Морфология искусств. «Эстетика повседневности».	2
ИТОГО		6

5.4 Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля*
		обязательные	дополнительные		
1	Тема 1. Специфика эстетики как философской дисциплины	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
2	Тема 2. Эстетика античности	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	2	Устный опрос, доклады, тестирование
3	Тема 3. Эстетика Средневековья	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование

4	Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	2	Устный опрос, доклады, тестирование

		учебной литературы по теме			
5	Тема 5. Эстетическая проблематика в контексте немецкой классической философии	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
6	Тема 6. Эстетика немецких романтиков	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
7	Тема 7. Неклассические философскоэстетические концепции XIX века	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
8	Тема 8. Русская эстетика XIX-XX веков	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
9	Тема 9. Философскоэстетические поиски современности	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
10	Тема 10. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории XX века	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
11	Тема 11. Эстетическое сознание	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
12	Тема 12. Природа искусства	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование

13	Тема 13. Сущность и природа художественного творчества	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
14	Тема 14. Художественное произведение: его природа и сущность	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
15	Тема 15. Проблемы художественного восприятия	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
16	Тема 16. Морфология искусств	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
17	Тема 17. «Эстетика повседневности»	Повторение пройденного материала, чтение и конспектирование учебной литературы по теме	Реферирование, изучение дополнительной литературы по теме	4	Устный опрос, доклады, тестирование
	Всего			64	

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов.

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: – подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; – изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций:

а) структура мультимедийной презентации:

- титульный лист;
- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, аудио и видеоматериалов;
- система самоконтроля и самопроверки;
- словарь терминов;
- использованные источники с краткой аннотацией.

б) требования к мультимедийной презентации:

- объем – не менее 15 слайдов;
- шрифт текста - не менее 16 пт.;

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации; – презентация должна иметь музыкальное сопровождение.
- в) требования к выступлению:
 - время выступления – не более 15 – 20 минут;
 - не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны иллюстрировать презентуемую информацию);
 - выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Контрольная работа №1	Контрольная работа выполняется в форме письменного тестиования по теоретическим вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.	Тестовые задания
2.	Выступление с презентацией	В процессе самостоятельной подготовки к выступлению студент готовит доклад и презентацию. Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-исследовательской или научной темы. Тематика докладов выдается на первых семинарских занятиях, студент готовится к каждому практическому занятию, осуществляя выбор того или иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять подготовку к практическому занятию самостоятельно или в микрогруппе. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. При подготовке студентом изучаются разнообразные источники (литература, видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на основе которых составляется текст доклада и презентация к выступлению. На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 1520 мин. на выступление. В оценивании результатов преподавателем принимают участие студенты группы.	Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы выступлений с презентациями на практических занятиях)
3.	Контрольная работа № 2	Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам разделов программы представляют собой схематизированные приемы раскрытия содержания научно-методических источников по проблемам воспитания подрастающего поколения в сфере учреждений культуры досуга и дополнительного образования. Студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интернетресурсов, должны использовать публикации по выбранной теме с целью знакомства с новыми тенденциями.	Задания для выполнения итоговой работы

4.	Реферат	Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо рефериования прочитанной литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем случае она должна быть согласована с преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения,	Для выполнения реферата рекомендуется изучение литературы, электронных изданий и интернетресурсов (Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0 Rus, Adobe Acrobat Pro 9.0., Mozilla Firefox,), публикации по изучаемой теме в журналах: «Педагогика», «Психология»,
		сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.	«Социология», «Мир науки, культуры, образования», «Искусство и образование», «Информкультура», «Искусство в школе», «Праздник», «Справочник руководителя учреждения культуры», Вестники МГИКИ, ЧГИКИ, КазГУКИ и др.
5.	Зачет в форме устного собеседования по вопросам	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-ориентированными заданиями.	Комплект примерных вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2. Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 7 семестр

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение лекций	1	1
2	Посещение практических занятий	1	3
3	Работа на практических занятиях	164	164
4	Зачет	32	32
5	Экзамен	-	-
ИТОГО:	2 зачетные единицы	-	200

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет/ Экзамен
7 семестр	Разбалловка по видам работ	1 x 1= 1 балл	3 x 1=3 балла	164 балла	32 балла
	Суммарный макс. балл	1 балл max	3 балла max	164 балла max	32 балла max
	ИТОГО				200 баллов
	ИТОГО				200 баллов

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Эстетика», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (7 семестр), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	Более 100
«не зачтено»	100 и менее

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дополнительная литература

- 1.Кривцун, О. А. Эстетика : учебник / О. А. Кривцун. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 549 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/512132>.
- 2.Лебедев, В. Ю. Эстетика : учебник / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 454 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/510673>.
- 3.Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022. – 676 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/509142>.
- 4.Эстетика : учебник / В. В. Прозерский, Т. А. Акиндина, С. Б. Никонова [и др.] ; под ред. В. В. Прозерского. – Москва : Юрайт, 2023. – 394 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/512090>.
- 5.Эстетика. История учений : учебник : в 2 ч. / С. Б. Никонова, А. Е. Радеев, Т. А. Акиндина [и др.] ; под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 368 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/513187>.
- 6.Эстетика. История учений : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / С. Б. Никонова, А. Е. Радеев, Т. А. Акиндина [и др.] ; под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2023. – 363 с. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: <https://urait.ru/bcode/516549>.

Основная литература

- 1.Быстров, Н. Л. История эстетики: от античного пифагорейства до средневековой схоластики : учебное пособие / Н. Л. Быстров. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. – 218 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695357>.
- 2.Гуревич, П. С. Эстетика : учебник / П. С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 303 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615853>.
- 3.Ланкин, В. Г. Эстетика : учебное пособие / В. Г. Ланкин. – Томск : ТГАСУ, 2017. – 248 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/139023>.

4. Никитич, Л. А. Эстетика : учебник / Л. А. Никитич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 208 с. – (Cogito ergo sum). – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683345>.
5. Пивоев, В. М. Эстетика : учебное пособие / В. М. Пивоев. – 2-е изд. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 305 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210656>.
6. Руднев, В. Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / В. Н. Руднев. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 362 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409>.
7. Салеев, В. А. Эстетика: краткий курс : учебное пособие / В. А. Салеев. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. : ил. – Текст : электронный // Университетская библиотека ONLINE. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111938>.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Эстетика	http://sor.volsu.ru/cgi-bin/libSearch.cgi	на сайте содержатся учебные пособия по культурологии	Свободный доступ
2.	Эстетика	http://www.rusbooks.org	на сайте можно найти учебники, учебные пособия и конспекты лекций по культурологии	Свободный доступ
3.	Эстетика	http://www.lawlibrary.ru/poisk.php	на сайте содержатся учебные пособия, учебники и конспекты лекций по культурологии	Свободный доступ
4.	Эстетика	http://www.biblioclub.ru	www.biblioclub.ru	Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №198/12 от 05.12.2022 г. договор ВКР03/02-2023 от 03.02.2023 г.	с 15.02.2023 по 14.02.2024
2.	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	договор №170-12/2022 от 07.12.2022 г.	с 11.03.2023 по 10.03.2024
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №197/12 от 05.12.2022 г.	с 01.03.2023 по 28.02.2024

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может обращаться к преподавателю за консультацией.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя:

- 1) подбор литературы по выбранной теме;
- 2) классификацию материала;
- 3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы;
- 4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии.

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо:

- 1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал;
- 2) законспектировать основные положения;
- 3) подготовить презентацию;
- 4) подготовиться к устному раскрытию темы.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Эстетика	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (204)	Кафедра – 1 шт., столы ученические – 21 шт., стулья ученические – 37 шт., стул с мягкой обивкой – 1 шт., магнитно-маркерная доска – 1 шт., персональный компьютер с выходом в «Интернет» – 2 шт., наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, мультимедийный диапроектор – 1 шт., телевизор – 1 шт., колонки – 2 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
	Помещение для самостоятельной работы (103)	Персональные компьютеры с выходом в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации – 6 шт., переносной проектор – 1 шт., наглядные пособия, столы ученические – 20 шт., стулья ученические – 40 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»;	* для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

	контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader	

**ЛИСТ
согласования рабочей программы**

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность подготовки (профиль) Фортепиано

Дисциплина: Эстетика

Учебный год 2023-2024

Рекомендована на заседании кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности протокол № 11 от 26 июня 2023 г.

Ответственный исполнитель
заведующий кафедрой СКБД

Андреев Г. И.

30.06.2023

Исполнитель:
доцент кафедры СКБД

Герасимова Н.И.

30.06.2023

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой теории,
истории искусств, музыкального
образования и исполнительства

Капранова О. В.

30.06.2023

Декан факультета
исполнительского искусства

Гайбурова Н. В.

30.06.2023

Заведующая научной библиотекой

Илларионова О. В.

30.06.2023

Представитель УМО

Федорова Н. К.

30.06.2023

Лист регистрации изменений