

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра Музыкального искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Декан факультета

Сергеев Д.В.

« ____ » _____ 20 ____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.02.ДВ.04.01.Современные теории искусства

на 72 часа(ов), 2 зачетных(ые) единиц(ы)

для направления подготовки (специальности) 44.04.01 – Педагогическое образование

составлена в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
« ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Магистерская программа – Музыкальное образование (для набора 2020)

Форма обучения очная

1. Организационно-методический раздел

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:

расширение представлений магистрантов в области теорий искусства; формирование представлений об истоках этих теорий в их связи с классическим искусствоведением и философией искусства; развитие интереса к теоретическим поискам в области искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомление учащихся с истоками современных теорий искусства;
- рассмотрение актуальных проблем в области теории искусства;
- формирование представлений о специфике теоретизации в области современного искусства;
- знакомство с основными современными дискуссиями по проблемам теории искусства.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.02.ДВ.04.01. "Современные теории искусства" является частью модуля "Исполнительское мастерство" в структуре образовательной программы по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Музыкальное образование». Дисциплина расширяет представления о теоретических основах искусства и связана с дисциплинами: "Теория музыкального содержания", "Музыкальная эстетика", "Анализ и интерпретация произведения искусства", а также рядом дисциплин других блоков: "Философия культуры", "Современные проблемы истории и теории музыкального искусства", "Социология музыки". Содержание дисциплины закладывает общее представление магистрантов о современных теориях искусства, их истоках и основных обсуждаемых проблемах, кроме того, призвана формировать устойчивую профессиональную исследовательскую культуру.

1.3. Объем дисциплины (модуля) с указанием трудоемкости всех видов учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часов.

Очная форма

Виды занятий	Распределение по семестрам	
	4 семестр	Всего часов
Общая трудоемкость		72
Аудиторные занятия, в т.ч.	24	24
лекционные (ЛК)	12	12
практические (семинарские) (ПЗ, СЗ)	12	12
лабораторные (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа студентов (СРС)	48	48
Форма промежуточной аттестации в семестре	Зачет	0

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП)		
--	--	--

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы		Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции, формируемые в рамках дисциплины	Дескрипторы: знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности
	УК-2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с учётом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта.	<p>Знать: профессиональную терминологию, связанную с проблемным полем философии искусства и образовательными стратегиями преподавания данной дисциплины</p> <p>Уметь: излагать учебный материал в области философии искусства, работать с оригинальными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями, использовать знание возможностей приложения полученной информации</p> <p>Владеть: навыки использования современного знания об искусстве и ведущих направлениях художественной деятельности (концепций и инструментария) в сфере практической инновационной деятельности</p>

<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p>УК-2.2 Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.</p>	<p>Знать: основные концепции в области философии искусства, описывает классические теории искусства, использует профессиональную терминологию Уметь: сформулировать условия и границы применимости выбранного метода, интерпретировать его с точки зрения различных концепций и платформ гуманитарного исследования; способен предложить альтернативные подходы к решению проблемы Владеть: приемами поиска информации из различных источников по искусствоведению</p>
	<p>УК-2.5 Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и результатов проекта.</p>	<p>Знать: основные направления, проблемы и теории философии искусства. Уметь: демонстрировать понимание основных гуманитарных методов исследования, владеет знанием первоисточников, использует профессиональную терминологию, сопоставляет основные исследовательские стратегии гуманитарного знания Владеть: приемами и методами устного и письменного изложения базовых знаний в области теории искусства и искусствоведения</p>

ПК-2. Способен проводить и организовывать научно-исследовательскую деятельность и использовать ее результаты для повышения эффективности образовательного процесса	ПК-2.1 Знает: особенности научного исследования в сфере музыкального образования.	Знать: содержание современных дискуссий по актуальным проблемам искусства Уметь: демонстрировать знание возможностей приложения полученной информации о проблемах теории искусства Владеть: положениями и категориями эстетики для оценивания и анализа различных феноменов художественной культуры
	ПК-2.2 Умеет: формировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности, выбирать необходимые методы исследования, модифицировать и разрабатывать новые методы. Оценивать результаты исследования и применять их в образовательном процессе.	Знать: социокультурный контекст становления теорий искусства Уметь: применять навыки поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в области теории искусства Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих дело с проблемами теории искусства
	ПК-2.3 Владеет: методологическим аппаратом и использует его в научной деятельности.	Знать: принципы проведения теорического исследования в области искусства Уметь: грамотно раскрыть содержание исследуемой проблемы на основе знаний в области теории искусства Владеть: навыками проведения научного исследования, проектной работе; приемами работы в различных исследовательских коллективах

3. Структура и содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий

3.1 Структура дисциплины для очной формы обучения

Модуль	Номер раздела	Наименование раздела	Темы раздела	Всего часов	Аудиторные занятия			СРС
					ЛК	ПЗ (СЗ)	ЛР	
1	1.1.	Структура, цель и задачи курса	Содержание дисциплины. Искусство как форма общественного сознания.	9	2			7

	1.2.	Философские истоки современных теорий искусства	И. Кант: от метафизики красоты к аналитике вкуса	7		2		5
2	2.1.	Романтизм	Романтические модели теоретизации об искусстве	7	2			5
	2.2.	Гегелевская философия искусства	Эпистемология искусства Г. Гегеля как источник теорий об искусстве	7		2		5
3	3.1.	Метафизические основания некоторых теорий искусства	Философия искусства А. Шопенгауэра в ее влиянии на становление классических теорий искусства	7	2			5
	3.2.	Феноменология	Феноменологический подход к анализу искусства	7		2		5
4	4.1.	Теория искусства первой половины XX века	Философия и теория искусства М. Хайдеггера	7	2			5
	4.2.	Герменевтика	Герменевтический анализ искусства	9	2	2		5
5	5.1.	Теории искусства второй половины XX века	Морфология искусства Ж.-П. Сартра	7		2		5
	5.2.	Теории искусства второй половины XX века	Стратегии исследования искусства в структурализме и постструктурализме	9	2	2		5
Итого				76	12	12	0	52

3.4. Содержание разделов дисциплины

3.4.1. Лекционные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)	
					ОФО

1	1.1.	Содержание дисциплины. Искусство как форма общественного сознания.	Вопрос о статусе философия искусства как раздел философии культуры и традиции эстетического анализа. Основные этапы в становлении философии искусства в контексте развития западноевропейской философской мысли: Античность, Средние века, Возрождение, классицизм, барокко, романтизм, реализм. Просветительская модель философии искусства	2
2	2.1.	Романтические модели теоретизации об искусстве	Эстетический диапазон поисков немецких романтиков. Ранний романтизм в поисках музыки; Фр. Шлегель: критическое отношение к современной ему культуре, образ и пример грядущей эстетической культуры, принцип романтической иронии как универсальный метод искусства; выявление символической сущности культуры в герменевтике Ф. Шлейермахера; идея конструирования в философии искусства Ф. Шеллинга.	2
3	3.1.	Философия искусства А. Шопенгауэра в ее влиянии на становление классических теорий искусства	Роль кантовской, платоновской и древнеиндийской традиций в становлении философской системы А. Шопенгауэра. Ступени объективации воли, ее проявления в окружающем мире и человеке. Ступени самоуничтожения воли: освобождение через искусство, аскеза и раскрепощение.	2
4	4.1	Философия и теория искусства М. Хайдеггера	Проблемы генезиса и сущности искусства в онтологии М. Хайдеггера: специфика анализа искусства; понимание природы художественного творчества; о сущности художественного произведения; концепция языка как поэтического мышления; герменевтическое определение эстетической сущности искусства; поэтический язык как язык бытия	2
	4.2.	Герменевтический анализ искусства	Герменевтика и искусство в наследии Х.-Г. Гадамера.	2

5	5.2.	Стратегии исследования искусства в структурализме и постструктурализме	Стратегии исследования искусства в структурализме. Структурная антропология К. Леви-Строса: о месте и роли искусства внутри культуры; сопоставление науки, искусства и мифа; исследование мифов через сравнительный анализ с музыкой и искусством масок.	2
---	------	--	--	---

3.4.2. Практические занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
				ОФО
1	1.2.	И. Кант: от метафизики красоты к аналитике вкуса	Эволюция интереса к теории искусства в философии И. Канта. «Критика способности суждения» как философский тип анализа искусства: область «рефлектирующей» способности суждения, характеристика суждений вкуса, аналитика прекрасного, аналитика возвышенного, определение искусства, классификация видов искусства,	2
2	2.2.	Эпистемология искусства Г. Гегеля как источник теорий об искусстве	Методологические основы «Лекций по эстетике» Г. Гегеля. О применимости категорий гегелевской философии искусства к анализу современного искусства.	2
3	3.2.	Феноменологический подход к анализу искусства	Эстетическая концепция Р. Ингардена: кантианская традиция в анализе искусства, исследование многослойной структуры литературного произведения, распространение подхода к литературному произведению как многослойному образованию на другие виды искусства. Эстетика Н. Гартмана: феноменологический анализ структуры произведения искусства, особенностей художественной формы и эстетического восприятия.	2

4	4.2.	Герменевтический анализ искусства	П. Рикёр: структурализм в описании Рикера – исторические корни, понятие, границы использования; психоанализ в описании Рикёра – проблема бессознательного, место в контексте современной культуры, значение психоаналитической интерпретации искусства и ее пределы; теория метафоры	2
5	5.1.	Морфология искусства Ж.-П. Сартра	Специфика исследования художественного сознания Ж.-П. Сартром: создание феноменологической теории воображения; расширение понятия об образе, анализ экзистенциального типа произведения искусства.	2
	5.2.	Стратегии исследования искусства в структурализме и постструктурализме	Археология знания М. Фуко: бессознательное как горизонт сознания; философский интерес к безумию как дополнительному феномену по отношению к рассудку; теория власти; рассуждения о «смерти субъекта»; познавательные возможности «эпистемы» для исследования культуры и искусства; проблемы организации текста. «Путешествие сквозь семиологию» Р. Барта: концепция языка; связь языка и литературы; от «произведения» к «тексту»; подходы к чтению текста; «смерть автора» как кульминация критики идеологии института Литературы; семиотика фотографии. «Образцовый читатель» в концепции У. Эко	2

3.4.3. Лабораторные занятия, содержание и объем в часах

Модуль	Номер раздела	Тема	Содержание	Трудоемкость (в часах)
				ОФО

3.6. Самостоятельная работа студентов

Модуль	Номер раздела	Содержание материала, выносимого на самостоятельное изучение	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость (в часах)
				ОФО

1	1.1.	<p>Философия искусства в составе современного знания об искусстве. Философия искусства и искусствознание. Философия искусства и эстетика. Формирование научного знания об искусстве в границах философского знания. Начало классической философии искусства в эпоху Просвещения: принципы анализа всемирного искусства и мировой истории в наследии И.И. Винкельмана; полемика Г.Э. Лессинга с концепцией красоты Винкельмана, проблема классификации видов искусства; определение философского статуса эстетики А. Баумгартеном; отношение к наукам и искусствам Ж.-Ж. Руссо; парадоксальность воззрений об искусстве Д. Дидро; проблема взаимосвязи искусства и морали, критика вкуса, сенсуалистический принцип в анализе искусства (У. Хогарт, Э. Бёрк, Ф. Хатчесон, А. Шефтсбери, Б. Мандевиль, Г. Хоум).</p>	<p>Организация работы с текстом по обобщению, систематизации и структурированию учебной информации (составление конспектов, структурно-логических конструкций).</p>	7
	1.2.	<p>Учение Канта о субъекте художественного творчества («о гении»), теория эстетических идей, понятие игры, антиномичность суждения вкуса.</p>	<p>Организация терминологической работы на основе словарей и справочников</p>	5
2	2.1.	<p>Легенда о Рафаэле В.-Г. Вакенродера как вариант мифа о божественном вдохновении художника; «формулы» романтического творчества Новалиса.</p>	<p>Поисковая работа по различным источникам информации (научно-популярная литература, периодические издания, Internet ресурсы). Информационно-аналитическая работа (реферирование и аннотирование научных и научно-популярных изданий, составление библиографии по теме.</p>	5

	2.2.	Способы и специфика научного анализа искусства в философии Гегеля, определение искусствоведческого измерения, обоснование деления эстетики на три основные части, понятие прекрасного как предпосылка анализа искусства, анализ отношения понятия искусства с формой его воплощения в идеале красоты, теория художественных форм, реализация этих форм в определенном чувственном материале (система отдельных искусств).	Работа с текстом по обобщению, систематизации и структурированию учебной информации.	5
3	3.1.	Философия искусства А. Шопенгауэра. Построение системы классификации искусства на основе различных этапов объективации воли. Искусство – путь преодоления воли, «утешение» искусством и особое значение музыки, враждебность «толпы» к прекрасному и гений как «безвольный» человек.	Организация терминологической работы на основе словарей и справочников	5
	3.2.	Эстетическая теория М. Дюфренна: источники, сущность и назначение искусства и эстетического опыта, особенности эстетического объекта, структура эстетического восприятия, проблемы художника и художественного творчества. Экзистенциальная феноменология М. Мерло-Понти: об искусстве как аналоге подлинной философии, о взаимоотношении литературы и философии, философии и искусства кино; художественная литература и живопись – виды искусства, наиболее соответствующие феноменологическому освоению мира; основные ориентиры объяснения характера и специфики творчества П. Сезанна	Проведение сопоставительного анализа влияния философских идей на творчество	5
4	4.1.	Метод интерпретации поэтических текстов в философии искусства М. Хайдеггера; толкования стихотворений Ф. Гельдерлина, Р.М. Рильке, С. Георге, Г. Тракля.	Составление аннотаций	5

	4.2.	Философия искусства Х.-Г. Гадамера: текст как первичная данность гуманитарного сознания; уникальность текста и его истолкования; предварительное чтение текста; отношение к предрассудкам; тенденция обоснования герменевтической теории на материале искусства; понимание как способ бытия художественного произведения; игра как основа бытия произведения искусства	Создание структурно-логических схем	5
5	5.1.	Проблема типологии творчества в экзистенциалистской философии искусства: эскапистская и ангажированная модели художественного творчества; методология анализа типа творчества «в круге несвободы»; основные положения теории ангажированного искусства. Антипсихологическая установка в искусстве: концепция «театра ситуаций». Совокупность методологических приемов в анализе искусства.	Составление аннотаций/эссе	5
	5.2.	Структурный психоанализ Ж. Лакана: вопрос о соотношении реального, воображаемого и символического как важнейших координат существования; концепция соотношения бессознательного и языка. Ризомное мышление и теория шизофренического дискурса Ж. Делеза: ризома – корневище – как символ нового типа культуры, принципы ризомы; анализ теоретических принципов организации поэтического языка, о выразительной функции языка; интерпретация типа образности, сформированного кинематографом; понятие «симулякра». Теория «деконструкции» Ж. Деррида и ее влияние на исследования современной художественной культуры.	Составление аннотаций/эссе	5

4. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в приложении.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

5.1.1. Печатные издания

5.1.2. Издания из ЭБС

1. Плеханов, Георгий Валентинович. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. Том 1 / Плеханов Георгий Валентинович; Плеханов Г.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 332. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02385-5. - ISBN 978-5-534-02386-2 : 102.38.
2. Соловьев, Владимир Сергеевич. Философия искусства. Избранное / Соловьев Владимир Сергеевич; Соловьев В.С. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 196. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-02384-8 : 65.52.
3. Лебедев, Владимир Юрьевич. Эстетика : Учебник / Лебедев Владимир Юрьевич; Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 454. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03197-3 : 139.23.
4. Прозерский, Вадим Викторович. Эстетика : Учебник / Прозерский Вадим Викторович; Прозерский В.В. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 394. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9042-3 : 149.06.

5.2. Дополнительная литература

5.2.1. Печатные издания

1. Студничка, А. Принципы прекрасного: отличительные особенности и сущность изящной формы / А. Студничка. - 2-е изд. - Москва : URSS, 2010. - 114 с. - (Из наследия мировой философской мысли: эстетика). - ISBN 978-5-39600241-8 : 120-05.
2. Радлов, Эрнест Леопольдович. Философский словарь логики, психологии, этики, эстетики и истории философии / Радлов Эрнест Леопольдович. - 3-е изд. - Москва : Либроком, 2010. - 288 с. - (Из наследия мировой философской мысли: история философии). - ISBN 978-5-397-01451-9 : 192-47.

5.2.2. Издания из ЭБС

Чернышевский, Николай Гаврилович. Эстетические отношения искусства к действительности. Избранные работы / Чернышевский Николай Гаврилович; Чернышевский Н.Г. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 505. - (Антология мысли). - ISBN 978-5-9916-9714-9 : 149.06.

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Официальный сайт Института философии РАН <http://iphras.ru/>
Материал для проведения собственного сравнительного анализа визуальных текстов культуры <http://ekabu.ru/other/19644-tajjnaja-vecherja-leonardo-da-vinchi.html>
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров <http://www.konferencii.ru/>
Российское образование. Федеральный портал. <http://www.edu.ru/>
Российская государственная детская библиотека. <http://www.rgdb.ru.ru>
Сетевое сообщество Российская культурология <http://base.spbric.org/>
Международный журнал исследований культуры (электронное издание) <http://www.culturalresearch.ru/ru>

6. Перечень программного обеспечения

Программное обеспечение общего назначения: ОС Microsoft Windows, Microsoft Office, ABBYY FineReader, ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, АИБС "МегаПро".

Программное обеспечение специального назначения:

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование помещений для проведения учебных занятий и для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
--	---

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих базовых компонентов: участие в лабораторных занятиях, самостоятельная работа, выполнение творческих заданий.

Лабораторные занятия – являются школой публичных выступлений студентов, они проходят в атмосфере свободного обмена мнениями, в форме живого и творческого обсуждения базовых вопросов. Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых, эвристических игр, дискуссий, конференций и т.п.

Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины. К основным формам самостоятельной работы относятся: чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине, подготовка к семинарским занятиям, написание реферата □ выполнение творческих заданий, работа с практикумом, подготовка докладов и тематических сообщений. Творческие задания носят факультативный характер и предназначены для развития творческого, нестандартного мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее важных тем курса.

Консультации преподавателей организуются с целью помочь студентам разрешить вопросы, возникающие в процессе самостоятельного изучения учебного материала на любой стадии его освоения, как в течение учебных семестров, так и в период экзаменационной сессии. Они, как правило, проводятся в индивидуальном порядке, но при крайне важности бывают и групповыми.

Преподавание дисциплины проводится в течение двух семестров, по завершении 3 семестра обучающиеся сдают – зачеты, а по завершении 4 семестра – экзамен.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, каждый из которых включает теоретические и практические вопросы. Окончательное решение о форме проведения экзамена принимается деканатом факультета на заседании учебно-методического совета.

Пропущенные студентами занятия (по уважительным или иным причинам) отрабатываются в индивидуальном порядке в дни консультаций преподавателя, ведущего семинары. Рекомендуется следующие формы контроля текущей успеваемости студентов: периодическая проверка конспектов; контрольный опрос студентов на лабораторных занятиях; проверка полноты и качества выполнения заданий на самостоятельное изучение

отдельных вопросов и тем по рекомендованной литературе; проведение 2-х зачетов и итогового экзамена в письменном виде с последующим собеседованием по отдельным вопросам программы.

Разработчик/группа разработчиков: Сергеев Дмитрий Валентинович, декан факультета культуры и искусств

**Рассмотрена на заседании кафедры
(протокол от 31.08.2020 г. № № 1)**

Согласована с выпускающей кафедрой

Заведующий кафедрой

« ____ » _____ 20 ____ г.