

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 А.И. Ковалева
«22» октября 2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»

Б1.В.ДВ.4.1

Направление подготовки – 53.03.03 «Вокальное искусство»

Квалификация выпускника – Концертно-камерный певец. Преподаватель
(Академическое пение)

Форма обучения – очная, заочная

Кафедра философии, культурологии и политологии

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Эстетика и теория искусства» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Автор: А. Р. Кожаринова – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета

Эксперты: А. В. Костина - доктор философских наук, доктор культурологии, декан факультета культуры и искусств, заведующий кафедрой философии, культурологии и политологии Московского гуманитарного университета

М. И. Козьякова - доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии Высшего театрального училища им. М.Щепкина

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры философии, культурологии и политологии «04» октября 2018 г., протокол № 2.

ОДОБРЕНО

Методической комиссией факультета культуры и искусства «08» октября 2018 г., протокол № 2.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины «Эстетика и теория искусства» - приобщение обучающихся к экзистенциальному, интеллектуальному и эмоциональному опыту эстетического осмысления окружающей действительности.

Задачи изучения дисциплины:

- познакомить с основными понятиями эстетики и их эволюцией в контексте исторического развития;
- привить навыки эстетического анализа как важного компонента профессионального обучения;
- развить навыки проблемного культурно-исторического мышления на базе изучаемого материала;
- сориентировать обучающихся на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусств и творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Учебная дисциплина «Эстетика и теория искусства» – дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное искусство».

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» взаимосвязана с такими дисциплинами как «Философия», «История», «Культурология», «Психология» и может считаться базовой для освоения таких дисциплин, как «Музыка второй половины XX-начала XXI веков», «Формирование имиджа и самопрезентация», «Грим и костюм», «Особенности создания визуально-пластического образа в музыкальном театре».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов обучения по дисциплине «Эстетика и теория искусства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 53.03.03 «Вокальное искусство».

Процесс изучения дисциплины «Эстетика и теория искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-3 - способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.

ПК-9 – готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– основные категории эстетики (эстетика, эстетическое, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус; красота, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое; художественный образ, творчество; эстетическая картина мира; искусство);

- сущность, происхождение, структуру и функции эстетического сознания и эстетической деятельности;
- специфику эстетического и художественного освоения мира;
- видовую и жанровую классификацию искусств;
- закономерности и тенденции исторического развития и специфику искусства;
- способы совершенствования своего исполнительского мастерства.

Уметь:

- характеризовать формы эстетического сознания и деятельности, виды и жанры искусства;
- формулировать абстрактно-логические эстетические суждения и конкретизировать, и использовать в профессиональной практике;
- проводить систематическую работу, направленную на совершенствование своего исполнительского мастерства.

Владеть:

- понятийным аппаратом эстетики; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений;
- навыками эстетического суждения в профессиональной сфере;
- навыками формирования эстетического вкуса и эстетического развития личности;
- способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев;
- приемами и методами совершенствования своего исполнительского мастерства.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Для очной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		2 семестр
		108 час.
Аудиторные занятия (всего)	54	54
Занятия лекционного типа	24	24
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	30	30
Самостоятельная работа (всего)	54	54
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет

4.1.2. Для заочной формы обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Трудоемкость по семестрам
		5 семестр
		108 час.
Аудиторные занятия (всего)	12	12
Занятия лекционного типа	4	4
Занятия семинарского типа (практич., семин., лаборат. и др.)	8	8
Самостоятельная работа (всего)	96	96
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

4.2.1. Для очной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу / теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа студента	
			Всего	в том числе			
				Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Искусство как эстетический феномен. Виды искусства	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
2	Основные понятия эстетики. Художественный образ	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
3	Эстетические идеи Античности, Средневековья, Возрождения. Эстетические концепции Нового времени	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
4	Категории эстетики	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
5	Художественные стили	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
6	Эстетическое сознание в XX-XXI вв.	18	9	4	5	9	ОПК-3 ПК-9
	ИТОГО	108	54	24	30	54	

4.2.2 Для заочной формы обучения

Номер раздела	Наименование раздела/темы	Часов по учебной (рабочей) программе					Отрабатываемые компетенции
		Всего в уч. плане по разделу /теме	Аудиторная работа			Самостоятельная работа студента	
			Всего	в том числе			
				Лекции (всего/интеракт.)	Практич. занятия (всего/интеракт.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Искусство как эстетический феномен. Виды искусства	17,5	1,5	0,5	1	16	ОПК-3 ПК-9
2	Основные понятия эстетики. Художественный образ	17,5	1,5	0,5	1	16	ОПК-3 ПК-9
3	Эстетические идеи Античности, Средневековья, Возрождения. Эстетические концепции Нового времени	20,5	4,5	1,5	3	16	ОПК-3 ПК-9
4	Категории эстетики	17,5	1,5	0,5	1	16	ОПК-3 ПК-9
5	Художественные стили	17,5	1,5	0,5	1	16	ОПК-3 ПК-9
6	Эстетическое сознание в XX-XXI вв.	17,5	1,5	0,5	1	16	ОПК-3 ПК-9
	ИТОГО	108	12	4	8	96	

4.3. Содержание дисциплины

Тема № 1: Искусство как эстетический феномен. Виды искусства.

Лекция № 1. «Искусство – это мышление в образах» (В. Г. Белинский).
Особенность художественного мышления. Художественное и научное постижение действительности. Роль творческой фантазии художника.

Практическое занятие № 1. Проблема классификации видов искусства. Разделение искусств на пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка, литература), пространственно-временные, или синтетические (театр, кинематограф, телевидение, цирк и др.). Подвижность и гибкость существующих классификаций и границ между искусствами.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 2: Основные понятия эстетики. Художественный образ.

Лекция № 2. Катарсис. Мимесис. Канон. Понятие «художественный образ». Художественный образ как особый способ отражения жизни, как единство изображения и выражения. Особенности образного языка в различных видах искусства. Проблема соотношения правды и вымысла в содержании произведе-

ния искусства.

Практическое занятие № 2. Понятие условности в искусстве на примере различных его видов (литература, живопись, музыка театр).

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 3: Эстетические идеи Античности, Средневековья, Возрождения. Эстетические концепции Нового времени.

Лекция № 3. Платон о природе прекрасного. Разработка понятий «форма», «энтелехия» Аристотелем. Понятие «калокагатия». Значение мыслителей древней Греции для развития эстетических идей. Разработка понятия о стиле. Символическая теория художественного образа. Филон Александрийский. Климент Александрийский. Противостояние иконоборчества и иконопочитания.

«Культура зрения» и «культура слуха» в средневековье. Народная культура, карнавалы.

Противоречия художественного идеала эпохи Возрождения. Феномен личности художника.

Эстетические концепции Нового времени. Эстетика просветителей. Баумгартен. Музыкальная эстетика. Развитие музыкальных жанров. Концепции искусства Романтизма Стиль барокко. Идеи, представители. Стиль классицизма. Воплощение в искусстве, представители. Идея самоценности искусства. Литература и музыка романтиков. И.Кант. «Критика способности суждения». Категории эстетики, критерии прекрасного. Г.Гегель. Лекции по эстетике. Философские основы искусства. Эстетика Шеллинга и Шиллера. Значение эстетики данного периода. Ф.Ницше о типах культур и искусства. Влияние философии А.Шопенгауэра на эстетику. Взгляды Бальзака, Стендаля, Золя на природу искусства. Возрастание иррациональных начал в искусстве и эстетике.

Практическое занятие № 3. Эстетические концепции Нового времени.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 4: Категории эстетики.

Лекция № 4. Категории прекрасное-безобразное в произведениях искусства. Категория трагическое в произведениях искусства. Категории возвышенное-низменное в произведениях искусства. Категория комическое в произведениях искусства. Категория героическое в произведениях искусства.

Практическое занятие № 4. Категории эстетики: анализ произведений.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 5: Художественные стили.

Лекция № 5. Древнеегипетский стиль. Древнегреческий стиль. Древнеримский стиль. Стили европейского средневековья. Стиль Возрождения. Барокко. Классицизм. Рококо. Романтизм. Реализм.

Практическое занятие № 5. Древнеегипетский стиль. Древнегреческий стиль. Древнеримский стиль. Стили европейского средневековья. Стиль Возрождения. Барокко. Классицизм. Рококо. Романтизм. Реализм.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 6: Эстетическое сознание в XX-XXI вв.

Лекция № 6. Глобальные метаморфозы культуры в XX-XXI вв. Пост-культура.

Практическое занятие № 6. Главные тенденции художественно-эстетического сознания.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:

Общепрофессиональная компетенция:

ОПК-3 - способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

– основные категории эстетики (эстетика, эстетическое, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус; красота, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое; художественный образ, творчество; эстетическая картина мира; искусство);

– сущность, происхождение, структуру и функции эстетического сознания и эстетической деятельности;

– специфику эстетического и художественного освоения мира;

– видовую и жанровую классификацию искусств;

– закономерности и тенденции исторического развития и специфику искусства.

Уметь:

– характеризовать формы эстетического сознания и деятельности, виды и жанры искусства;

– формулировать абстрактно-логические эстетические суждения и конкретизировать, и использовать в профессиональной практике.

Владеть:

– понятийным аппаратом эстетики; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений;

– навыками эстетического суждения в профессиональной сфере;

– навыками формирования эстетического вкуса и эстетического развития личности;

– способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

ПК-9 – готовность к постоянной и систематической работе, направленной

на совершенствование своего исполнительского мастерства.

В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:

Знать:

- способы совершенствования своего исполнительского мастерства.

Уметь:

- проводить систематическую работу, направленную на совершенствование своего исполнительского мастерства.

Владеть:

- приемами и методами совершенствования своего исполнительского мастерства.

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме зачета

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство (№ тестового задания или № экз. вопроса, или № др. вида оценочного материала)
1	Искусство как эстетический феномен. Виды искусства	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
2	Основные понятия эстетики. Художественный образ	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
3	Эстетические идеи Античности, Средневековья, Возрождения. Эстетические концепции Нового времени	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
4	Категории эстетики	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
5	Художественные стили	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
6	Эстетическое сознание в XX-XXI вв.	ОПК-3 ПК-9	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ОПК-3 - способность применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.			
ОК-3	Репродуктивный	Знать: основные категории эстетики (эстетика, эстетическое, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус; красота, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое; художественный образ, творчество; эстетическая картина мира; искусство); специфику эстетиче-	зачтено

	<p>ского сознания и эстетической деятельности; специфику эстетического и художественного освоения мира; классификацию искусств; тенденции исторического развития и специфику искусства.</p> <p>Уметь: постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом эстетики; основными познавательными подходами изучения феноменов искусства; навыками эстетического суждения в профессиональной сфере.</p>	
Поисковый	<p>Знать: основные категории эстетики; сущность, происхождение, структуру и функции эстетического сознания и эстетической деятельности; специфику эстетического и художественного освоения мира; видовую и жанровую классификацию искусств.</p> <p>Уметь: характеризовать формы эстетического сознания и деятельности, виды и жанры искусства в культурно-историческом контексте; формулировать абстрактно-логические эстетические суждения и использовать их в профессиональной практике.</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом эстетики; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений; навыками эстетического суждения в профессиональной сфере; навыками формирования эстетического вкуса и эстетического развития личности; способностью к эстетическому анализу явлений искусства.</p>	зачтено
Творческий	<p>Знать: основные категории эстетики; сущность, происхождение, структуру и функции эстетического сознания и эстетической деятельности; специфику эстетического и художественного освоения мира; видовую и жанровую классификацию искусств; закономерности и тенденции исторического развития и специфику искусства.</p> <p>Уметь: характеризовать формы эстетического сознания и деятельности, виды и жанры искусства в культурно-историческом контексте; формулировать абстрактно-логические эстетические суждения, конкретизировать и ис-</p>	зачтено

		<p>пользовать их в профессиональной практике.</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом эстетики; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений; навыками эстетического суждения в профессиональной сфере; навыками формирования эстетического вкуса и эстетического развития личности; способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.</p>	
ПК-9 – готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства			
ПК-9	Репродуктивный	<p>Знать: основные способы совершенствования своего исполнительского мастерства.</p> <p>Уметь: видеть недостатки своего исполнительского мастерства.</p> <p>Владеть: на удовлетворительном уровне приемами и методами совершенствования своего исполнительского мастерства.</p>	зачтено
	Поисковый	<p>Знать: способы совершенствования своего исполнительского мастерства и уметь индивидуально подходить к их выбору.</p> <p>Уметь: видеть недостатки своего исполнительского мастерства и проводить работу, направленную на его совершенствование.</p> <p>Владеть: на хорошем уровне приемами и методами совершенствования своего исполнительского мастерства.</p>	зачтено
	Творческий	<p>Знать: способы совершенствования своего исполнительского мастерства разных исполнительских школ и направлений.</p> <p>Уметь: проводить систематическую работу, направленную на совершенствование своего исполнительского мастерства с учетом индивидуального подхода.</p> <p>Владеть: на высоком уровне приемами и методами совершенствования своего исполнительского мастерства, умением ориентироваться в способах совершенствования своего исполнительского мастерства, используемых другими профессионалами.</p>	зачтено

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине.

5.3.1 Вопросы на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:

1. Предмет и метод эстетики. Эстетика как практическая философия.
2. Основные этапы развития эстетики.
3. Искусство как феномен культуры.
4. Системы искусств и виды искусства.
5. Исторические закономерности художественного развития.
6. Проблема происхождения искусства.
7. Платон о сущности художественного творчества.
8. Платон о прекрасном.
9. Концепция мимесиса Аристотеля.
10. Эстетическое самосознание культуры Западноевропейского средневековья. Средневековые мыслители об искусстве.
11. Эстетическое самосознание художественной культуры Возрождения. Мыслители Возрождения о прекрасном.
12. Основные эстетические идеи Просвещения.
13. Эстетика Баумгартена.
14. Учение Канта о прекрасном и возвышенном. Кант о природе и функциях искусства («Критика способности суждения»).
15. Философия искусства Шеллинга.
16. Гегель об искусстве как ступени абсолютного духа.
17. Основные идеи эстетики Шопенгауэра.
18. Ницше об аполлоническом и дионисийском началах в искусстве.
19. Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Вдохновение и мастерство.
20. Элитарная и массовая культура и искусство.
21. Проблема классификации видов искусства.
22. Разделение искусств на пространственные или пластические, временные, пространственно-временные, или синтетические.
23. Художественный образ как процесс художественного творчества.

5.3.2 Вопросы на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь».

1. Специфика эстетических категорий.
2. Категории прекрасное-безобразное в истории эстетической мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
3. Категория трагическое в истории эстетической мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
4. Категории возвышенное-низменное в истории эстетики: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
5. Категория комическое в истории эстетики: мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.

6. Категория героическое в истории эстетики: мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.

5.3.3 Вопросы на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть».

Обучающиеся должны правильно относить показанные ему изображения произведений искусства к конкретному художественному стилю из следующих:

- художественные стили Античности;
- художественные стили европейского Средневековья;
- художественные стили эпохи Возрождения;
- барокко;
- классицизм;
- рококо;
- романтизм;
- реализм;
- модернизм;
- художественные направления в искусстве XX века.

5.3.4 Примерная тематика самостоятельных работ:

Написание эссе на тему:

1. Категории прекрасное-безобразное в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
2. Категория трагическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
3. Категории возвышенное-низменное в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
4. Категория комическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
5. Категория героическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.

5.3.5 Перечень тем домашних заданий и презентаций:

1. Специфика искусства Древнего Египта
2. Специфика искусства Древней Греции.
3. Специфика искусства Древнего Рима.
4. Специфика романского искусства.
5. Специфика готического искусства.
6. Специфика искусства XVI века.
7. Специфика искусства XVII века.
8. Специфика искусства XVIII.
9. Специфика искусства XIX века.
10. Специфика искусства XX века.

5.3.6 Примерный перечень тем для контроля знаний обучающихся:

1. Основные этапы развития эстетики.

2. Эстетические идеи Античности.
3. Эстетические идеи Средневековья,
4. Эстетические идеи эпохи Возрождения.
5. Эстетические концепции эпохи Просвещения.
6. Эстетические концепции XIX века.
7. Эстетические концепции XX века.
8. Эстетические идеи в постмодернизме.

5.3.7 Вопросы для подготовки к зачету:

1. Искусство как эстетический феномен.
2. Виды искусства. Проблема классификации видов искусства.
3. Разделение искусств на пространственные, или пластические, временные, пространственно-временные, или синтетические.
4. Катарсис. Мимесис. Канон в искусстве.
5. Понятие «художественный образ». Художественный образ как особый способ отражения жизни, как единство изображения и выражения.
6. Особенности образного языка в различных видах искусства.
7. Проблема соотношения правды и вымысла в содержании произведения искусства.
8. Понятие условности в искусстве на примере различных его видов (литература, живопись, музыка театр).
9. Эстетические идеи Античности, Средневековья, Возрождения.
10. Эстетические концепции Нового времени.
11. Категории прекрасное-безобразное в произведениях искусства.
12. Категория трагическое в произведениях искусства.
13. Категории возвышенное-низменное в произведениях искусства.
14. Категория комическое в произведениях искусства.
15. Категория героическое в произведениях искусства.
16. Художественные стили. Древнеегипетский стиль. Древнегреческий стиль. Древнеримский стиль.
17. Стили европейского средневековья. Стиль Возрождения.
18. Барокко. Классицизм. Рококо.
19. Романтизм. Реализм.
20. Эстетическое сознание в XX-XXI вв.
21. Глобальные метаморфозы искусства в XX-XXI вв.
22. Эстетические идеи в постмодернизме.

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Критерии оценивания ответа обучающегося

Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.

Оценка **«хорошо» (зачтено)** ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«удовлетворительно» (зачтено)** ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.

Оценка **«неудовлетворительно» (не зачтено)** ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины

При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:

– **информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация** – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)

– **интерактивных технологий (лекция «обратной связи»** – лекция–провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).

В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.

С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:

– **интерактивные технологии**, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;

– **инновационные методы**: использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.

Предполагается проведение выездных занятий в музеях г. Москвы.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Эстетика и теория искусства» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную работу обучающегося.

7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа

Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.

При подготовке к занятиям семинарского типа:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,

- выпишите основные термины,
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).

7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося

Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.

Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в п.8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу обучающиеся частично могут выполняться на занятиях.

7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой по дисциплине,
- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
- перечнем вопросов к зачету.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)

а) основная литература:

1. Гуревич П.С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных заведений / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 с. — 978-5-238-01021-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71246.html>

б) дополнительная литература:

1. Бергсон А. Смех. // Психология эмоций [Текст] : Тексты / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. - 2-е изд. - М. : Изд-во МГУ, 1993. - С. 196-203.
2. Гадамер Г. - Г. Актуальность прекрасного [Текст] / Г. Г. Гадамер. - М. :

- Искусство, 1991. - 367 с. - (История эстетики в памятниках и документах)
3. Голосовкер Я. Э. Логика мифа [Текст] / Я. Э. Голосовкер ; авт. предисл.: Н. И. Конрад, Н. В. Брагинский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1987. - 217 с
  4. Кант И. Критика чистого разума [Текст] / И. Кант ; пер. с нем. Н. Лосского ; с вариантами пер. на рус. и европ. языки ; отв. ред., сост. и авт. вступ. ст. В. А. Жучков. - М. : Наука, 1998. - 654 с.
  5. Кант И. Критика способности суждения [Текст] : пер. с нем. / И. Кант ; авт. предисл. и коммент. А. В. Гулыга. - М. : Искусство, 1994. - 367 с
  6. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. — 5-89826-290-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7250.html>
  7. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс] : монография / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — 5-89826-325-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/7258.html>
  8. Никитич Л.А. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Никитич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 207 с. — 978-5-238-02481-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18162.html>
  9. Гегель, Г. Лекции по эстетике / Г. Гегель ; пер. Б. Г. Столпнер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 550 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07107-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/150E9A05-3FAA-4E6E-8E66-41929D1E5B1D.
  10. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики [Электронный ресурс] / Н.О. Лосский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 1998. — 412 с. — 5-89493-011-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27850.html>

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

№№	ЭБС	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС издательства «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.
2.	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com/ 100% доступ.

		Версия для слабовидящих.
3.	ЭБС IPR BOOKS	http://www.iprbookshop.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа

№№	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	Министерство образования и науки Российской Федерации	http://минобрнауки.рф/ 100% доступ
2.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	http://obrnadzor.gov.ru/ 100% доступ
3.	Федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/ 100% доступ
4.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/ 100% доступ
5.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов	http://fcior.edu.ru/ 100% доступ
6.	Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде. 5100 изданий открытого доступа	http://bibliorossica.com/ 100% доступ
7.	Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru 100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются следующие ресурсы:

1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;

2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;

3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус), аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В), аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.

Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.