

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.04 «ЭСТЕТИКА И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»

Направление подготовки 53.04.06Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

Профиль подготовки «Этномузыкология»

Квалификация выпускника - магистр

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 823, зарегистрированным Минюстом РФ 14.09.2017 (регистрационный №48188).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин от 26 января 2023. Протокол № 5.

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат филологических наук, доцент – Журавлева Н.В.

Разработчик - кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Калугина С.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины: данный курс призван углубить знания в области эстетики, истории искусства, сформировать комплексное представление о механизмах функционирования искусства, дать представление о теоретических обоснованиях художественной деятельности.

Задачи дисциплины: дать системные знания об особенностях художественного творчества, сформировать научно-исследовательские и практические навыки в области теории искусства, современные представления о роли и назначения искусства в различные исторические периоды.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Эстетика и теория искусства» адресована для подготовки магистров, обучающимся по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, профиль подготовки "Этномузыкология", входит в состав Обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Методика научно-исследовательской работы», «Психология творчества».

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Научно-исследовательская работа»

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода. Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения. Владеть: <ul style="list-style-type: none"> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа.

<p>УК-5</p>	<p>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур..
<p>ОПК-1</p>	<p>Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – специфику музыки как вида искусства; – природу и задачи музыкально-исполнительского творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; – типы и виды музыкальной фактуры; – особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях; – основные характеристики нетиповых архитектурных структур; – принципы современной гармонии; – важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века; – разновидности нового контрапункта; – принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы научного исследования явлений музыкального искусства; – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;

	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно разбирать нотный текст с выявлением особенностей музыкального языка, композиционного строения, музыкальной драматургии; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; – на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции; – анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники; – посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; – навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения; – методами анализа современной музыки; – профессиональной терминологией; – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности; – широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века; – навыками характеристики музыкального языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации.
--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	№ семестра	№ семестра
		1	2
		Кол-во часов	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия	64	32	32
В том числе:			
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	32	16	16
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные			
Консультации			
Курсовая работа			

Самостоятельная работа студента (СРС)		62	40	22
Вид промежуточной аттестации:				
Зачет (З) или экзамен (Э)		18		Э (18)
ИТОГО: Общая трудоемкость	Часов	144	72	72
	Зач.ед.	4		

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов в трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические занятия			
					Групповые	мелкогрупповые	Индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1 «Цели и задачи эстетики и теории искусства»								
1.	Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.	8	2	2				4
2.	Феномен искусства. Проблема и философские основания определения искусства.	8	2	2				4
3.	Искусство как эстетическая форма познания.	8	2	2				4
Раздел 2 «Основные этапы становления теории искусства»								
4.	Истоки теории искусства в классической греческой философии.	8	2	2				4
5.	Теория искусствасредневековья и Возрождения. Новое понимание сущности искусства.	8	2	2				4
6.	Эстетические идеи	12	2	2				8

	Нового времени, Просвещения, немецкой классической философии. Типология искусств.							
7.	Основные проблемы теории искусства 19 в.	12	2	2				8
8.	Проблема классификации искусства в 19 в.	8	2	2				4
		72	16	16				40
9.	Теория искусства в западноевропейском символизме.	6	2	2				2
10.	Теория искусства в русском символизме	6	2	2				2
11.	Теория искусства в русской философской культуре 19- нач. 20 вв.	6	2	2				2
12.	Новые подходы к дефиниции «искусство» в 20-21 в.	8	2	2				4
Раздел 3: «Современные проблемы теории искусства»								
13.	Теории искусства эпохи постмодернизма.	8	2	2				4
14.	Проблема морфологии и генезиса искусства	6	2	2				2
15.	Особенности восприятия произведения искусства.	8	2	2				4
16.	Социокультурные измерения искусства. Эстетические ценности.	6	2	2				2
17.	Подготовка к экзамену	18						
		72	16	16				22
Всего:		144	32	32				62

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
Раздел 1 «Цели и задачи эстетики и теории искусства»		
1.	Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.	Предметное определение эстетики и теории искусства. Место дисциплины в структуре гуманитарного знания Теория искусства как теоретическое обоснование художественной деятельности и исследование сущности и смысла искусства.
2.	Понятие искусства.	Проблема определения сущности искусства. Основные темы и проблемы философии искусства. Категории «эстетическое» и «эстетика». Институциональные, социологические, эмпирические определения искусства. Философские определения. Гегель: искусство как проявление Абсолюта. Искусство как информационно-коммуникативная деятельностьная система. Основные функции искусства. Искусство как способ целостного восприятия и воссоздания мира и человека.
3.	Искусство как эстетическая форма познания.	Искусство как особая форма познания. Особенности социально-гуманитарного познания. Специфика гуманитарного знания: специфическая роль субъекта в гуманитарном познании, диалоговый характер гуманитарного знания
Раздел 2 «Основные этапы становления эстетики и теории искусства»		
4.	Истоки теории искусства в классической греческой философии	Искусство и культурные практики античности. Платон: искусство и нравственность. Аристотель: Мимезис и технэ. Понятия «калокагатия», «технэ», «прекрасное».
5.	Теория искусства средневековья и Возрождения. Новое понимание сущности искусства.	Новое понимание сущности искусства. Христианские идеи теории искусства: искусство как способ постижения бога. Ритуальный характер средневекового искусства. Символизм как основной принцип средневекового мировоззрения. Теория искусства Августина Блаженного. Романский и готический стили как оппозиция художественных языков. Готика - первая модель синтеза искусств. Схоластика и начала новой теории искусства. Типология искусства: «изящные искусства», ремесла, «рассудочные», музыкальные, «благородные» искусства. Художественная практика и теория искусства Возрождения. эстетический идеал эпохи, проблема искусство и аудитории. Роль живописи как пространственного искусства Начало теории искусства: Д.Вазари.
6.	Эстетические идеи Нового времени, Просвещения, немецкой классической философии. Типология	Основные теоретические трактаты Нового времени (Н.Буало, Ш. Баттё, Д.Дидро, И.Винкельман). Роль искусства в эстетической концепции Ж.-Ж. Руссо. Проблема художественного направления, жанра. Бытовой жанр как следствие развития нововременного

	искусств.	мировоззрения. Философия и теория искусства Фр.Шеллинга, Г.Гегеля. Разделение искусств: символическое, классическое, романтическое.
7.	Основные проблемы теории искусства 19 в.	Повышение значимости социально-гуманитарных наук. Основные проблемы теории искусства 19 в. А.Баумгартен: эстетика – философская наука о чувственном познании, постигающем и создающем прекрасное, выраженное в образах искусства. Цель эстетики – выявить законы искусства Становление теории искусства: донаучный период (до середины 18 в., классический, (18-19 вв.), неклассический. Искусство как единство аполлонического и дионисийского в философии Ф.Ницше.
8.	Теория искусства 19 в: Проблема классификации искусства, проблемы жанра.	Теория искусства романтизма как отражение кризиса рациональной картины мира. Эстетическая программа романтизма. Понятия «искусство» и «прекрасное» в романтизме. Проблема синтеза искусств. Искусство и проблема художественной истины. Реализм и психологизм в искусстве 19 в. Теория искусства И. Тэна
9.	Теория искусства в западноевропейском символизме.	Теории искусства В. Дильтея, Г. Зиммеля, А.Бергсона, Э. Гуссерля. Проблема субъективизма в искусстве. Становление символизма. Значение психоаналитической философии: понятие бессознательного у Фрейда. Искусство с психоаналитической точки зрения. К.Г.Юнг о природе искусства.
10.	Философия искусства в русском символизме.	Теория искусства В.Соловьева и русский символизм. Вяч. Иванов: дионисийское начало искусства. Новое понимание символа как ведущей категории искусства. Категория музыки в русском символизме. Искусство как теургия.
11.	Теория искусства в русской философской культуре 19- нач. 20 вв.	Понятие искусства у Л.Толстого. Теория искусства Н.Бердяева («Кризис искусства») Г.Шпет «Эстетические фрагменты». Концепция искусства в философии П. Флоренского.
12.	Новые подходы к дефиниции «искусство» в 20-21 в.	Проблематизация области искусства в 20 в. Новации в художественной практике и теории искусства. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Становление постнеклассического искусства (авангард, модернизм, постмодернизм) и новой методологии наук об искусстве. Основные проблемы американской эстетики. Дж.Дики: Определяя искусство. М.Итон: Искусство и неискусство.
Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»		
13.	Теории искусства эпохи постмодернизма.	Постмодернизм как особая форма синтеза искусств. Тотальность постмодерна как новая форма развития искусства. Лиотар «Постсовременное состояние»: искусство постмодерна – отказ о нарратива. Бодрийяр: понятие «симулякр».

		Постструктурализм и искусство: У. Эко, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, А. Арто, Ж. Батай – эстетика предельных ситуаций, переходов, трансгрессий.
14.	Проблема морфологии и генезиса искусства	Теория прагматизма: искусство как накопление коллективного опыта. Психофизиологическая теория: потребность человека в творчестве. Магическая теория. Т. Адорно: Эстетическое поведение.
15.	Особенности восприятия произведения искусства.	Психологические проблемы художественного восприятия, история вопроса. Социальные проблемы художественного восприятия. Значение зрителя в определении художественного смысла артефакта искусства. Искусство как источник эстетического удовольствия. Искусство как эстетическое сообщение, проблемы его восприятия и толкования. Художественная ценность произведения искусства как аспект восприятия.
16.	Социокультурные измерения искусства. Эстетические ценности.	Аксиологический подход к искусству. У. Эко о соотношении искусства и мировоззрения. Задачи искусства с современным миром. М. М. Бахтин «Искусство и ответственность» Связь между искусством и массовым производством. Понятия «массовая культура», «высокая культура», «элитарная культура». Л. Фидлер «Пересекайте рвы, засыпайте границы»: снятие границ между элитарной и массовой культурами. Теория «двойного кодирования». Проблематика «массовой культуры». Социокультурные следствия перехода к информационной цивилизации, и «сетевому» искусству.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

В процессе изучения курса «Эстетика и теория искусства» магистранты выполняют значительную часть работы самостоятельно. Формами самостоятельной работы, предусмотренной программой, являются внеаудиторное чтение, сбор информации по теме занятия. Список текстов для внеаудиторного чтения. Сбор информации по теме занятия регламентирован планом практических занятий по курсу. Степень успешности выполнения самостоятельной работы оценивается на практических занятиях, а также на зачетах и экзаменах.

4.3.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является продолжением работы, проделанной на лекционных занятиях; основной задачей является дать общее представление о процессе эволюционного развития художественных практик и теоретического изучения искусства, причинах смены эстетических картин мира, закономерностях и перспективах развития искусства и его эстетического осмысления.

В процессе выполнения самостоятельной работы магистрант должен подтвердить, уточнить то мнение, которое на лекционных занятиях он получил как аксиому. Разумеется, что он может и не согласиться с положениями, выдвинутыми преподавателем, и аргументировано отстаивать сформировавшуюся в процессе выполнения самостоятельной работы свою точку зрения.

№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Раздел 1. «Цели и задачи эстетики и теории искусства»	Внеаудиторное чтение	Борев Ю.Б. Эстетика (Гл. «Эстетическая деятельность.Общечеловеческие аспекты освоения мира»)	Практические занятия
2.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Внеаудиторное чтение	1. Кривцун О.А. Эстетика (Гл. «Художественное сознание Древней Греции»); 2. Бычков В. Эстетика (Гл. «Античность»)	Практические занятия
3.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Внеаудиторное чтение	Теория искусства Августина Блаженного. Эстетика отцов церкви. Бычков В.В. https://religion.wikireading.ru/168102	Конспект, устный ответ
4.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Внеаудиторное чтение	Начало теории искусства: Д.Вазари. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих	Практические занятия
5.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Работа над первоисточниками	Татаркевич В. История шести понятий. – М. : 2001. – 376 с. Борев, Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев—М.:Высш. шк., 2002. Гл. Эстетика классицизма. Эстетика французских просветителей https://logic-books.info/sites/default/files/borev_yu.b._estetika._uchebnik.pdf	доклад, реферат
6.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Работа над первоисточниками, с монографической литературой	Арсланов В. Теория и история искусствознания. – М, 2015 – С.269-360. Борев, Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев—М.:Высш. шк., 2002. Гл. новое время как художественная эпоха: человек надежд и иллюзий.	конспект, доклад
7.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории	Работа с монографической литературой	Теория искусства в западноевропейском символизме. К. Г. Юнг, Э. Нойманн Психоанализ и искусство. https://cpp-p.ru/wp-	Конспект

	искусства»		content/uploads/2015/08/Karl_Gustav_YUNG_Psihoanaliz_i_iskusstvo.pdf	
8.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Внеаудиторное чтение	Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. [Текст] / В. П. Шестаков. - Изд. 3-е. - Москва : ЛКИ, 2012. - 376 с	Доклады
9.	Раздел 2. «Основные этапы становления теории искусства»	Работа с первоисточниками	В.Соловьев «Красота в природе», «Общий смысл искусства», «Первый шаг к положительной эстетике» Г.Шпет«Эстетические фрагменты	Конспект
10.	Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»	Внеаудиторное чтение	Новые подходы к дефиниции «искусство» в 20-21 в. Татаркевич В. История шести понятий. – М. : 2001. – 376 с.	Доклады
11.	Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»	Работа с монографической литературой, первоисточниками	К.Г.Юнг, Э. Нойманн «Психоанализ и искусство» http://martmyart.ru/files/noymann_e_yung_k_-_psikhoanaliz_i_iskusstvo.pdf Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 2004. http://filosofia.ru/	Конспект, доклад
12.	Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»	Работа с первоисточниками, монографической литературой	Жан-Поль Сартр "Произведение искусства" Т.Адорно Философия новой музыки http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/adorfnm/index.php	конспект, доклад
13.	Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»	Работа с первоисточниками, монографической литературой	А.Камю "Миф о Сизифе" (понятие творчества и свободы) Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. [Текст] / В. П. Шестаков. - Изд. 3-е. - Москва : ЛКИ, 2012. - 376 с.	Конспект
14.	Раздел 3.«Современные проблемы теории искусства»	Работа с первоисточниками	У. Эко Средние века уже начались http://royallib.com/book/eko_umberto/srednie_veka_uge_nachalis.html От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст http://www.studfiles.ru/preview/1079785/	
15.	«Современные проблемы теории искусства»	Работа с первоисточниками	М. М. Бахтин Искусство и ответственность http://www.infoliolib.info/philol/bahtin/otvetstv.html	Конспект

			Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gas_voss/index.php Дегуманизация искусства.	
--	--	--	--	--

4.3.3. Планы семинарских занятий

1. Предметное определение эстетики и теории искусства.
2. Понятие искусства. Искусство как эстетическая форма познания.
3. Искусство как особая форма познания.
4. Истоки теории искусства в классической греческой философии.
5. Теория искусства Августина Блаженного.
6. Эстетические идеи Нового времени.
7. Основные проблемы теории искусства 19 в.
8. Эстетическая программа романтизма. Понятия «искусство» и «прекрасное».
9. К.Г.Юнг о природе искусства.
10. Философия искусства в русском символизме.
11. Концепция искусства в философии П. Флоренского.
12. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его техническойвоспроизводимости».
13. Тотальность постмодерна как новая форма развития искусства.
14. Проблема морфологии и генезиса искусства.
15. Психологические проблемы художественного восприятия.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии.

Традиционные технологии: лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная), **практические** (семинары, коллоквиумы).

Инновационные технологии: тестирование с использованием компьютерной техники. Тестирование организуется в компьютерном классе и проводится как внеаудиторное занятие.

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением.

5.1. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента(сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для магистранта регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел 1 «Цели и задачи эстетики и теории искусства»	УК-1 УК-5 ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
2.	Раздел 2 «Основные этапы становления эстетики и теории искусства»	УК-1 УК-5 ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
3.	Раздел 3 «Современные проблемы теории искусства»	УК-1 УК-5 ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
4.	Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-1 УК-5 ОПК-1	Вопросы к экзамену

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 40% и менее тестовых заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 41% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 -100% тестовых заданий
Устные ответы на вопросы	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения литературной нормы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; допущены ошибки в речевом оформлении высказывания.
	Средний («хорошо»)	Дан ответ, обнаруживающий хорошее знание и

		понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно.
	Высокий («отлично»)	Дан исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение анализировать литературное произведение в единстве содержания и формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы.

6.4. Примерный перечень вопросов к зачету/ экзамену

1. Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.
2. Проблема определения сущности искусства.
3. Основные функции искусства.
4. Искусство как эстетическая форма познания.
5. Теория искусства Платона.
6. Теория искусства Аристотеля.
7. Теории искусства средневековья.
8. Значение трудов Августина для философии искусства средневековья.
9. Ренессансные представления об искусстве.
10. Художественная практика и теория искусства Возрождения.
11. Французское Просвещение и понятие искусства.
12. Основные теоретические трактаты Нового времени (Н.Буало,Ш. Баттё, Д.Дидро,И.Винкельман).
13. Философия и теория искусства немецкого просвещения.
14. Прекрасное в искусстве. Идеал и символ как концепты в философии искусства немецкой классики.
15. «Философия искусства» Ф.Шеллинга.
16. Искусство как единство аполлонического и дионисийского в философии Ф.Ницше.
17. Теория искусства романтизма.
18. Проблема синтеза искусств в романтизме.
19. Теория искусства в западноевропейском символизме.
20. Искусство с психоаналитической точки зрения.
21. Вл. Соловьев. «Общий смысл искусства». Природа и искусство. Красота, истина, добро.
22. Русский символизм: проблема соединения искусства и жизни. (А.Белый, А. Блок, Вяч.Иванов).
23. Проблематизация определения искусства в 20 в.
24. Теории искусства эпохи постмодернизма.
25. Х.Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства.
26. Ж.Батай и Р.Барт как теоретики постмодернистской философии искусства.
27. Проблема генезиса искусства.
28. У.Эко о соотношении искусства и мировоззрения. Задачи искусства с современным мире.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Пивоев, В.М. Философия культуры : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 4-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 429 с. - ISBN 978-5-4458-3487-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.knigafund.ru/books/180963>
2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / Л.А. Никитич. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - (Cogitoergosum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01316-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402>
3. Адорно Теодор. Философия новой музыки / Т. В. Адорно ; пер. с нем. Б. Скуратова ; вступ. ст. К. Чухрукидзе. - 5-е изд. - М. : Логос, 2001. - 344 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Гуревич, Павел Семенович. Философия культуры: Учеб. для высш. шк. — М. : Notabene, 2001. — 351 с.
2. Найдыш, Вячеслав Михайлович. Философия мифологии : XIX - нач. XXI в. / В.М. Найдыш. — М. : Альфа-М, 2004. — 543 с.
3. Банфи, Антонио. Философия искусства / А. Банфи; Предисл. К.М. Долгова; Пер. с итал. Г.П. Смирнова. - М. : Искусство, 1989. - 384 с.

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. От классики к постмодерну : сборник научных трудов / Т.А. Григорьянц, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Лаборатория теоретических и методических проблем искусствоведения и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 372 с. - ISBN 978-5-8154-0284-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275356>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Эстетика и теория искусства» используются учебные аудитории, оснащенные:

- телевизор «Samsung», фортепиано «Petroff», учебная доска, 13 стол-парт, стол преподавателя, 27 стульев;

- телевизор «Samsung», фортепиано «Циммерман» (Германия), учебная доска магнитно-маркерная, 8 стол-парт, стол 2х тумбовый преподавателя, 18 стульев.