Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01 Современная эстетика и теория искусства

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Программа магистратуры

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Челябинск

1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

- формирование у магистров системного представления об основных проблемах современной эстетики и теории искусства, тенденциях актуального художественного творчества;
- осмысление и обобщение мирового эстетического и теоретического опыта в области искусства;
- развитие профессиональной логики научного мышления, формирование теоретической базы будущего специалиста, ориентированного на творческую, исследовательскую и преподавательскую работу в области музыкальной культуры.

Задачи:

- сформировать знания о важнейших разделах современной эстетики и теории искусства;
- изучить онтологические основания эстетики и теории искусства;
- ознакомиться с важнейшими философско-эстетическими и теоретическими концепциями, учениями и подходами в области актуального художественного творчества;
- выявить закономерности эстетических и творческих процессов в истории мировой культуры;
- изучить эстетические и концептуальные основы современного искусства во взаимосвязи с художественно-творческим и эстетическим опытом классического искусства;
- сформировать устойчивые представления о проблемном поле актуальных исследований в области эстетики и теории искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

ОПК-1. 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.

Индикаторы достижения компетенций:

УК-1

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации.

УК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.

УК-5

УК-5.1. Осознает историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, опирающиеся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

УК-5.2. Осуществляет поиск и применяет необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; толерантно и конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

УК-5.3. Уважительно относится к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

ОПК-1

ОПК-1.1. Понимает специфику развития музыкального искусства в контексте религиозных, философских и эстетических идей конкретного исторического периода.

ОПК-1.2.Способен воспринимать музыкальное произведение, особенности его формообразования, языка в широком культурноисторическом контексте.

ОПК-1.3.Использует сведения и навыки из области музыкально-теоретического, музыкально-исторического знания в профессиональной деятельности.

Результаты обучения:

УК-1

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;

Уметь:

- 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:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа

УК-5

Знать:

- различные исторические типы культур;
- механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

Уметь:

- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
- толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;

Владеть:

- навыками формирования психологически-безопасной среды в профессиональной деятельности;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

ОПК-1

Знать:

- 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 архитектонических структур;
- принципы современной гармонии;
- важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;
- разновидности нового контрапункта;
- принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях;

Уметь:

- применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- 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 содержания;

Владеть:

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;
- навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;
- методами анализа современной музыки;
- профессиональной терминолексикой;
- 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 неизвестного современного характеристики музыкального сочинения с возможностью его технической идентификации.

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации. Дисциплина изучается в течение второго семестра первого года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	2	-
Контактная работа		34		

Тематический план: разделы дисциплины,
виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционные	Практические (Семинары)	Самостоятельная работа	
	Раздел 1. Современная эстетика					
1.1	Предмет, объект и методы современной эстетики	4	2		2	
1.2	Классические эстетические категории в современном контексте	8	2		6	
1.3	Художественное творчество как объект современной эстетики: специфика, социокультурное и эстетическое значение	8		2	6	Семинар
1.4	Современная эстетика в ретроспективе классического гуманитарного знания	12		2	10	Семинар
1.5	Эстетические основания постмодерна и метамодерна	16	2	4	10	Семинар
1.6	Эстетическая рациональность и современная критика	6	2		4	
	Промежуточный контроль					
	Раздел 2. Теория искусства					
2.1	Современная теория искусства: предмет, объект и методы	4	2		2	
2.2	Основные направления исторического развития теории искусства	8		2	6	Семинар
2.3	Актуальные концепции художественного творчества (XX–XXI вв.)	8		2	6	Семинар
2.4	Художественное произведение как объект теории искусства	6	2		4	

2.5	Теория художественного произведения в неклассическом и постнеклассическом творчестве	10		4	6	Семинар
2.6	Проблема эстетического идеала в современном искусстве	6	2		4	
2.7	Духовно-символический смысл художественного творчества как тема и проблема теории искусства	6	2		4	
2.8	Современная эстетика и теория искусства: перспективы дальнейшего развития	6	2		4	
	Промежуточный контроль					Зачет
Итого:		**108**	**18**	**16**	**74**	

Форма текущего контроля успеваемости: Семинар – контрольная проверка знаний, опросы, дискуссии, беседы (2 час.)

4. Содержание дисциплины. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

2-й семестр

Раздел 1. СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА

Тема 1. *Предмет, объект и методы современной эстетики*

Многоаспектность предметной области современной эстетики.

Феноменология эстетического. Специфика эстетических объектов. Природа и сущность эстетических восприятий, взглядов, потребностей. Эстетические теории.

Сущность и механизмы эстетической деятельности. Эстетические ценности и критерии оценки художественного творчества.

Разнообразие объектов эстетического исследования в зависимости от современной социокультурной практики: дизайн, техническая среда, искусство, повседневность и т.д.

Множественность актуальных методов эстетического изучения объектов. Их применимость к разным аспектам эстетического бытия. Сравнительно-исторический, историко-генетический, структурно-функциональный (формально-логический), семиотический, системный и другие методы.

Тема 2. *Классические эстетические категории в современном контексте*

Классические эстетические категории и их роль в познании и оценке искусства. Категории эстетических отношений: прекрасное – безобразное, возвышенное – низменное (обыденное), трагическое – комическое. Их переоценка в контексте актуальных взглядов на эстетические ценности (на примере «Истории красоты» и «Истории уродства» У. Эко).

Категории гносеологии искусства и их значение в выявлении специфики современного эстетического опыта: художественный образ, произведение, художественный метод, творчество.

Универсальные эстетические категории и их судьба в современном мире: идеал, гармония, мимесис, катарсис, энтелехия и др.

Тема 3. *Художественное творчество как объект современной эстетики: специфика, социокультурное и эстетическое значение*

Факторы, обусловливающие многофункциональность художественного творчества в современном мире. Социокультурные трансформации искусства в условиях постиндустриальной культуры и информационного общества. Видовое разнообразие эстетической деятельности: традиционное (классическое и этническое искусство), массмедийные формы творчества, средовое и иммерсивное искусство (энвайронмент, хэппенинг, перформанс, променад, квест, иммерсивный театр и т.д.).

Качественные характеристики современного художественного творчества: концептуальность, эклектичность, интертекстуальность, экспериментальность, технологизм, интерактивность.

Проблема современных эстетических подходов к художественному творчеству. Господство междисциплинарных методов в исследовании творческих процессов.

Обусловленность современного художественного творчества глобальными геополитическими, социально-экономическими и культурными процессами. Социальная и политическая ангажированность как явление в актуальном искусстве.

Тема 4. *Современная эстетика в ретроспективе классического гуманитарного знания*

Синтетический характер современного эстетического знания.

Эстетические идеи Античности. Пифагореизм и софистика: понятия космоса и гармонии. Учение о гармонии (музыке) сфер. Красота числа. Человек – источник красоты. Учение о прекрасном Платона («лестница красоты») и Аристотеля (теория мимесиса). Эстетика эпикуреизма, стоицизма и скептицизма: влияние на европейское художественное творчество.

Взаимосвязь эстетики с богословием в Средние века. Искусство как способ передачи божественной истины. Уровни красоты: телесная, духовная, божественная.

Систематизация эстетики в эпоху Нового времени. Эстетические принципы стилевых направлений барокко (Э. Тезауро, Б. Грасиан, Дж. Марино) и классицизма (Дж.П. Белори, Н. Буало, Р. Декарт). Концепции И. Канта, А. Баумгартена, Г.Ф. Гегеля.

Философско-эстетические принципы европейского романтизма и их влияние на субъективно-психологические и индивидуалистические концепции неклассического и постнеклассического искусства (экзистенциализм, либертарианство, эмоциональный ландшафт и т.д.).

Воздействие психоанализа на стилевую эстетику XX в.: сюрреализм, экспрессионизм, «поток сознания», магический реализм и др.

Тема 5. *Эстетические основания постмодерна и метамодерна*

Новые эстетические критерии художественности в творчестве второй половины XX в.

Специфика постмодернистской эстетики. Ирония как ключевая эстетическая установка. Методы «двойного кодирования» и деконструкции в творческом процессе и формообразовании произведений.

Крупнейшие философско-эстетические теории постмодерна.

Теория симулякров Ж. Бодрийяра. Стадии развития художественного образа как симуляции: стадия отражения реальности, стадия искажения, стадия притворства, стадия симулякра.

Семиология У. Эко. Принципы «отсутствующей структуры», «неограниченного семиозиса», «открытого произведения».

Постмодернистская теория ризомы (Ж. Делёз, Ф. Гваттари) и лабиринта (Х.Л. Борхес, У. Эко).

Анализ художественных текстов, иллюстрирующих эстетические положения, методы и приёмы постмодерна: «Игра в классики» (Х. Кортасар), «Имя розы», «Маятник Фуко», «Таинственное пламя царицы Лоаны» (У. Эко), «Маисовые люди» (М.А. Астуриас), «Хазарский словарь», «Уникальный роман» (М. Павич), «Если однажды зимней ночью путник» (И. Кальвино).

Тема 6. *Эстетическая рациональность и современная критика*

Понятие эстетической рациональности в современной гуманитарной науке.

Традиция осмысления эстетической рациональности: А. Баумгартен, И. Кант («эстетическое суждение»), Г.В.Ф. Гегель. Эстетическая рациональность как базовая категория классического искусства в эпоху Возрождения (Л. да Винчи), классицизма (Н. Буало, Н. Пуссен), академизма.

Эстетическая рациональность в контексте неклассических принципов. Критика рационального познания искусства в эпоху Нового времени (И.Лейбниц) и романтизма (Ф. Шеллинг, Й. Гёррес, Жан-Поль).

Кризис классического рационализма в эпоху неклассики. Учение об эстетической целесообразности Т. Адорно («Эстетическая теория», «Негативная диалектика») и принцип констелляции. Концепция эстетического поля и эстетики вовлеченности А. Берлеанта. Понятие «глобальной эстетизации» в современной культуре: «Разрушение эстетики» В. Вельша. Попытки оправдания эстетической рациональности в условиях «иррациональной» эстетики (А. Вельмер «Диалектика модерна и постмодерна»).

Раздел 2. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Тема 1. *Современная теория искусства: предмет, объект и методы*

Проблемное поле современной теории искусства: феноменология и эпистемология художественного творчества, функциональное назначение искусства в жизни социума и личности. Обусловленность теоретических взглядов на искусство культурно-историческим контекстом. Трансформация представлений об искусстве как предмет теоретического изучения.

Многосложность искусства как объекта исследования. Основные теоретические практики: феноменология художественного произведения, социология и психология художественного творчества, культурно-исторический контекст творческого процесса и художественных технологий. Проблема содержания искусства.

Разнообразие исследовательских методов в зависимости от направленности теоретического анализа. Формальный метод в изучении видовых характеристик искусства (композиция, форма, текстура, цвет и т.д.). Иконографический метод как основа образной, сюжетной и символической интерпретации произведения. Сравнительно-исторический подход к выявлению специфических особенностей определенных художественных явлений в истории искусства. Иконологический метод А. Варбурга и Э. Панофского как расширительный метод интерпретации произведения во взаимосвязи с психологическими и культурно-историческими процессами.

Тема 2. *Основные направления исторического развития теории искусства*

Традиция осмысления искусства в истории культуры. Древнейшие письменные источники, характеризующие законы искусства и принципы создания архитектурных, скульптурных и живописных произведений (Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия).

Формирование теории искусства в эпоху Античности. Досократические концепции. Природа искусства в диалогах Платона («Ион», «Федр», «Государство», «Филеб», «Законы», «Пир»). Классификация искусства Аристотелем. «Поэтика». Художественная практика в трактатах древних греков и римлян («Канон» Поликлета, «Десять книг об архитектуре»

Витрувия и др.). Древнегреческое «искусствоведение»: «Описание Эллады» Павсания, «Картины» («Образы») Филострата Старшего.

Художественная теория древнего и средневекового Китая. Шесть законов китайской живописи в трактате «Гухуа пиньлу» («Записки о категориях старинной живописи») Се Хэ. «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно». «Записи о знаменитых картинах прошлых эпох» Чжан Янъюаня.

Проблема теоретического осмысления искусства в средневековой Европе и Византии. Богословские теории образа (Климент Александрийский, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Феодор Студит, Иоанн Дамаскин). Труд пресвитера Теофила «Записка о разных искусствах» («О различных искусствах»). Полемика об эстетико-символической природе храма: Бернар Клервосский и аббат Сюжер.

Развитие теории искусства в эпоху Возрождения. Эстетические идеалы и художественная практика в трактатах М. Фичино, Л.Б. Альберти, Л. да Винчи, Л. Валла, А. Дюрера.

Полемический характер теории искусства Нового времени. Стилевые теории барокко и классицизма, рококо и сентиментализма. Формирование художественной критики в эпоху Просвещения (Ж.-Ж. Руссо). «Лаокоон» Г.Э. Лессинга.

Многосложность теории искусства в XIX в. Философско-историческая концепция Г.В.Ф. Гегеля («Лекции по эстетике»). Стилевые теории романтизма: «Атенеум» и Йенская школа (А.В. и Ф. Шлегели, Л. Тик, Новалис), Гейдельбергская школа (А. фон Арним, К. Брентано, Й. Гёррес, Я. и В. Гримм). Теории позднего романтизма (Р. Вагнер). Стилевые теории реализма (Э. Золя), символизма (Ш. Бодлер, Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Белый, Вяч. Иванов и др.).

Тема 3. *Актуальные концепции художественного творчества (XX–XXI вв.)*

Формирование школ искусствознания и генеральных направлений художественной теории на рубеже XIX-XX вв.

Теория произведения искусства в трудах Б. Бернсона и М. Фридлендера. История искусства как история «художнических личностей» Я. Буркхардта.

Формалистическое направление искусствознания. Учение о художественном зрении А. Гильдебранда («Проблема формы в изобразительном искусстве»). Учение об эволюции художественных стилей и концепция художественной воли А. Ригля, «История искусства как история стиля» Г. Зедльмайера.

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямина. Концепция «истории искусства без имён» (истории развития художественной формы) Г. Вёльфлина.

Духовно-исторический метод М. Дворжака (история искусства как история духа). Иконология Э. Панофского.

Обзор постмодернистских концепций теорий конца XX – начала XXI вв. «Правда в живописи» Ж. Дерриды. Теория «пристального взгляда» Н. Брайсона. «Осторожная наука» и концепция «анаморфического зрения» Д. Прециози.

Тема 4. *Художественное произведение как объект теории искусства*

Многоаспектность теоретического изучения произведения искусства.

Художественный образ как содержательное, эстетическое и символическое ядро произведения. Концепции Н.П. Кондакова и Э. Маля.

Изучение художественного произведения посредством выявления формальных и выразительных компонентов. Композиция, форма, цвет, ритм и др. в контексте художественного содержания. С.М. Даниэль («Искусство видеть», «Сети для Протея»).

Художественное произведение в семиотическом контексте. Концепции представителей тартуско-московской школы: Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский, А.М. Пятигорский, В.Н. Топоров и др.

Художественное произведение как объект восприятия. Теория зрителя (читателя, слушателя): «Смерть автора» Р. Барта, «Роль читателя» У. Эко.

Интерпретация произведения искусства как самостоятельная теоретическая проблема.

Тема 5. *Теория художественного произведения в неклассическом и постнеклассическом творчестве*

Экспериментальный характер творчества художников неклассики и постнеклассики. Поиск новых творческих решений в форме авторских концепций и теорий искусства.

Теории эпохи авангарда 1910-х – 1920-х гг. Художественный проект футуризма («Обоснование и манифест футуризма» Ф.Т. Маринетти). Русский кубофутуризм: «Пощечина общественному вкусу», «Слово как слово» А. Кручёных. «Теория будетлянства» В. Хлебникова.

Теория супрематизма К.С. Малевича («О новых системах в искусстве», «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой»).

Теория абстракционизма в трудах В.В. Кандинского («О духовном в искусстве», «Точка и линия на плоскости»).

Ключевые теоретические концепции постмодернизма. Теория «метанарративов» Ж.-Ф. Лиотара («Состояние постмодерна»). Философско-эстетическое содержание постмодерна в теории Ж. Делёза («Анти-Эдип»). Теория симулякров Ж. Бодрийяра («Симулякры и симуляция»). Концепция деконструкции Ж. Дерриды («О грамматологии»).

Тема 6. *Проблема эстетического идеала в современном искусстве*

Понятие эстетического идеала в теории искусства. Динамика и трансформации представлений о художественном идеале в истории искусства. Множественность и противоречивость теоретических подходов к проблеме идеального.

«Спор древних и новых» в отношении идеала. Идеал и повседневность (обыденность). Роль иронии как критического и интеллектуального инструмента в переосмыслении природы «обыденных» и «идеальных» явлений искусства. Учение Ф. Шеллинга о «божественной иронии».

Кардинальная переоценка идеальных оснований искусства в неклассике и постнеклассике. Снижение элитарного (идеального) смысла художественных образов через «массовое»: М. Дюшан. Теория поп-арта. Принцип «двойного кодирования» (Ч. Дженкс «Язык архитектуры постмодернизма»).

Актуальные представления об идеале в искусстве метамодерна. Принцип «интегративного плюрализма». «Сложность» идеала.

Тема 7. *Духовно-символический смысл художественного творчества как тема и проблема теории искусства*

Особенности восприятия художественного творчества и произведения в контексте духовно-символической деятельности человека. Роль религиозно-мифологической и богословской традиции в создании символических теорий творчества.

Религиозно-символические концепции творчества и произведения в эпоху Древности и Средневековья. Буддийская, христианская и исламская теории творчества.

Теория символа в искусстве XIX в. Символизм как художественно-эстетическое явление.

Феноменология художественного творчества в работах философов русского «религиозного Ренессанса». «Общий смысл искусства» В.С. Соловьёва. «Смысл творчества» Н.А. Бердяева. «Основы художества. О совершенном в искусстве» И.А. Ильина.

Теория «духовного бессознательного» Ж. Маритена («Творческая интуиция в искусстве и поэзии»).

Тема 8. *Современная эстетика и теория искусства: перспективы дальнейшего развития*

Актуальное содержание современной эстетики и теории искусства: круг проблем и основные направления исследований.

Феномен метамодерна как центральный объект изучения. «Заметки о метамодернизме» Т. Вермёлена и Р. ван ден Аккера. «Манифест метамодерниста» Л. Тёрнера. «Метамодернизм: будущее теории» Дж.Дж. Шторма.

Понятие метамодерна, ключевые характеристики, особенности социокультурной практики.

Влияние теории метамодерна на современную художественную практику. Принципы «романтического концептуализма» (Й. Хейзер) и их отражение в творчестве (Д. Курбо, Д. Торп, К. Доначи и др.).

4.2. Требования к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с учебным планом. Формой текущей аттестации магистров являются семинарские занятия.

Формой промежуточного контроля успеваемости по курсу «Современная эстетика и теория искусства» является зачет в конце 2 семестра. В ходе данного мероприятия выявляется уровень знаний магистров по данному курсу.

Вопросы к зачету (2 семестр)

1. Предмет, объект и методы современной эстетики.
2. Классические эстетические категории в контексте актуальной художественной практики.
3. Художественное творчество в современном мире: видовое разнообразие.
4. Эстетические идеи Античности. Пифагореизм и софистика. Платон. Аристотель.
5. Эстетические концепции эпохи Нового времени и начала XIX в. И. Кант, А. Баумгартен, Г.Ф. Гегель.
6. Психоанализ и стилевая эстетика XX в.: сюрреализм, экспрессионизм, «поток сознания», магический реализм.
7. Философско-эстетические теории постмодерна. Семиология У. Эко.
8. Эстетические положения, методы и приёмы постмодерна в художественном тексте (на примере произведений Х. Кортасара, Х.Л. Борхеса, М.А. Астуриаса, У. Эко и др.).
9. Понятие эстетической рациональности в современной гуманитарной науке.
10. Кризис классического рационализма. Учение об эстетической целесообразности Т. Адорно.
11. Современная теория искусства: предмет, объект и методы.
12. Художественная теория древнего и средневекового мира.
13. Теория искусства в эпоху Античности.
14. Стилевые теории эпохи Нового времени (барокко, классицизм, рококо, сентиментализм).
15. Стилевые теории XIX в.(романтизм, реализм).
16. История искусства «без имён». Г. Вёльфлин.
17. История искусства как история стиля. Г. Зедльмайер.
18. Иконология Э. Панофского.
19. Духовно-исторический метод М. Дворжака
20. Художественное произведение в контексте семиотики.

21. Художественное произведение как объект теории искусства. Формалистический подход.
22. Теоретические концепции постмодернизма. Ж.-Ф. Лиотар. Ж. Делёз. Ж. Бодрийяр. Ж. Деррида.
23. Теория художественного произведения в неклассике. Футуризм. Супрематизм. Абстракционизм.
24. Проблема эстетического идеала в современном искусстве. Идеальные основания искусства в неклассике и постнеклассике.
25. Духовно-символический смысл художественного творчества (на основе философско-эстетических трудов В.С. Соловьёва, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина).
26. Теория «духовного бессознательного» (Ж. Маритен).
27. Феномен метамодерна как теоретического изучения.

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине, образовательные технологии

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях) и самостоятельную (самоподготовка) работу обучающегося. Методы и средства теоретической подготовки: лекция, семинар, практические занятия (индивидуальные и групповые, в том числе мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам и дисциплинам в области теории и истории музыки), самостоятельная работа студента; консультация.

Практическая подготовка при реализации дисциплины организуется путем проведения практических занятий и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Реализация дисциплины возможна с помощью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Выбор образовательной платформы для реализации дисциплины устанавливается соответствующим локальным актом Института.

Применяемые образовательные технологии.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных технологий обучения во время проведения занятий семинарского типа.

Теоретические занятия (занятия лекционного типа) организуются по потокам. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.

Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме (презентаций). Теоретический материал отличается практической направленностью.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков применения полученных знаний в практической деятельности.

Занятия семинарского типа способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Самостоятельная работа студентов по дисциплине нацелена на:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Формы самостоятельной работы:

- подготовка к занятию семинарского типа.
- подготовка к докладу и презентации,
- подготовка к проведению семинара-конференции,
- подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- подготовка к промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. *Прозерский, В.В.* Эстетика: учеб. для вузов. / В.В. Прозерский и др.; под ред. В.В. Прозерского. – Москва: Юрайт, 2025. – 394 с. – (Высшее образование). [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://urait.ru/viewer/estetika-561155#page/1.
2. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 1 : учеб. для вузов / под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2025. – 368 с. – (Высшее образование). – [Электр. ресурс] // Режим доступа: https://urait.ru/book/estetika-istoriya-ucheniy-v-2-ch-chast-1-561975.
3. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 2 : учеб. для вузов / под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2025. – 363 с. – (Высшее образование). – [Электр. ресурс] // Режим доступа: https://urait.ru/book/estetika-istoriya-ucheniy-v-2-ch-chast-2-564832.
4. *Паниотова, Т. С.* Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учеб. пособие для аспирантов, магистров и бакалавров / Т.С. Паниотова, Коробова Г. А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А., Липец Е.Ю., Чичина Е.А. – 9-е изд., стер. – М.: Лань; Планета музыки, 2024. – 456 с. – [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/366284.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Обучающимся по образовательной программе обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе Института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС) Института из любой точки, в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством компонентов ЭИОС; обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством компонента ЭИОС. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующей на территории Института).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7 Professional и выше; пакет офисных программ: Foxit Reader, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 1С:Университет ПРОФ, Kaspersky Security, Mozilla Firefox, Google Education, Google Chrome.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы и информационно-справочные системы:

- электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/
- электронная библиотека «Юрайт» https://biblio-online.ru/
- АИБС «Absotheque» (разработчик ООО «ЛИБЭР») – интегрированная система, используемая для комплексной автоматизации библиотеки Академии, с включенными модулями: «Книгообеспеченность», поиск «Дискавери»;
- материалы фонотеки, располагающей записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия;
- информационно-справочная система «Информио» https://www.informio.ru/;
- информационно-справочная система «ГАРАНТ» https://www.garant.ru/;
- онлайн-платформа издательства Elsevier ScienceDirect
- https://www.sciencedirect.com/

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- большой и малый концертные залы;
- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью, через дублирование звуковой информации визуальной путем трансляции субтитров на мониторе (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- дублированием шрифтом Брайля, методом чтения ассистентом задания вслух, через проигрывание аудиофайла (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере;
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента;
- устно.

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.