

Рабочая программа дисциплины
«История и философия культуры и искусства»
в рамках программы подготовки кадров высшей квалификации –
программы ассистентуры-стажировки по специальностям:

- 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**
- 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)**

Квалификация:

- «Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
- «Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»
- «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 2 года

Рабочая программа представляет собой комплект учебно-методических материалов по курсу «История и философия культуры и искусства». Данная работа соответствует целям и требованиям компетентностного подхода в системе высшего образования при подготовке кадров высшей квалификации.

Рабочая программа предназначена для ассистентов-стажеров по направлению подготовки специальностей и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальностям 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Рахимова М.В.**, заведующая кафедрой СГиППД, кандидат философский наук, доцент кафедры СГиППД ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Содержание

1. Пояснительная записка
 - Цель и задачи освоения учебной дисциплины
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
 - Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
 - Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
2. Содержание дисциплины – темы (разделы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий и видов самостоятельной работы обучающихся
3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Пояснительная записка

Цель и задачи дисциплины

Изучение дисциплины «История и философия культуры и искусства» является неотъемлемой частью подготовки кадров высшей квалификации в области искусствознания. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта послевузовского профессионального образования, обучаемые по основной образовательной программе должны освоить данную дисциплину с тем, чтобы совершенствовать свои профессиональные знания в области истории и философии искусства и культуры, ориентируясь на профессиональную деятельность.

Изучение дисциплины позволяет ассистентам – стажерам получить целостное представление о культуре разных эпох от античности до современности на широком историческом фоне развития философии и искусства.

Такой научно – исследовательский подход предполагает соединение философского, исторического, культурологического, искусствоведческого аспектов анализа и базируется на знаниях по истории искусства, философии культуры, эстетике, составляющих цикл обязательных гуманитарных дисциплин для музыкантов разных специальностей в процессе обучения в вузе.

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и универсальных, а также ряда профессиональных компетенций ассистента-стажера посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры.

Задачи дисциплины:

- изучать базовые понятия, концепты, направления искусствознания, философии культуры;
- формировать общие представления о культурологических теориях, школах и направлениях развития культуры;
- выделять специфику истории и философии искусства и культуры как гуманитарных дисциплин;
- выявлять основные этапы художественного развития мировой культуры и искусства;
- определять основные закономерности художественного развития в процессе ознакомления с целостным историко-культурным обликом эпохи;
- формировать представление о современности как результате культурно-исторического развития человечества;
- способствовать готовности к открытому диалогу культур, основанному на сохранении их национальной художественной самобытности в условиях глобализации;
- развивать навык анализа произведения искусства;
- обучать ассистентов - стажеров использовать полученные знания в

своей профессиональной деятельности;

- формировать представление о способах приобретения, хранения и передачи социокультурного опыта, базисных ценностей культуры и искусства;
- способствовать формированию уважительного отношения к культурному наследию и художественным традициям народов мира.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и философия культуры и искусства» относится к обязательным дисциплинам базовой части первого блока в рамках теоретического обучения ассистентов - стажеров по специальностям 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.02. Искусство вокального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.03. Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

Дисциплина реализуется на музыкальном факультете ЮУрГИИ кафедрой социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Дисциплина «История и философия культуры и искусства» базируется на знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин высшего образования. Дисциплина основывается на сумме знаний, полученных в результате изучения дисциплин «История и теория культуры», «Мировая культура и искусство», «История искусств», «Культурология», «Эстетика».

Дисциплина «История и философия культуры и искусства» является важным элементом для саморазвития и повышения квалификации ассистента - стажера и дает необходимые знания для профессионального и творческого сотрудничества с представителями разных культур в его практической трудовой деятельности. Знания и навыки, полученные ассистентами-стажерами при изучении данной дисциплины, необходимы для дальнейшего совершенствования профессиональных знаний и умений.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История и философия культуры и искусства»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК):

- готовность (способность) овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1 для 53.09.01; 53.09.02);
- способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1 для 53.09.03);

- готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и концертно-исполнительской деятельности (УК-1 для 53.09.05);
- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской (педагогической и художественно-творческой для 53.09.03) (УК-3);
- способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

профессиональных (ПК)

- способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4), (ПК-12 для специальности 53.09.03 «Искусство композиции»);
- готовность (способность) осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5), кроме специальности 53.09.03 «Искусство композиции»;
- способность осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК-5 для 53.09.02);
- способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям (ПК – 9), кроме специальности 53.09.03 «Искусство композиции».

В результате освоения дисциплины «История и философия искусства и культуры» ассистент-стажер должен:

знать:

- современные проблемы в области культуры и искусства;
- исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства;
- сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук;
- основные концепции истории культуры и искусства;

уметь:

- осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа;
- определять объект и предмет исследования;

- формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;

владеть:

- навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства;
- навыками аргументации и объяснения собственных суждений;
- быть компетентным в родственных областях знания;
- быть компетентным в проблемах развития профессиональной области знания;
- быть компетентным в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности;
- быть компетентным в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«История и философия искусства и культуры»**

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Универсальные компетенции		
<p>УК-1 Готовность (способность) овладеть информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (для 53.09.01; 53.09.02); Способность овладеть информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (для 53.09.03); Готовность овладеть информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и концертно-исполнительской деятельности (для 53.09.05)</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и

		<p>объяснения собственных суждений;</p> <ul style="list-style-type: none"> • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
<p>УК-2 Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений; • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.

<p>УК-3 Способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской (педагогической и художественно-творческой для 53.09.03)</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений; • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
---	----------------------------	--

<p>УК-4 Способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений; • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
<p>Профессиональные компетенции</p>		

<p>ПК-4 ПК-12 для специальности 53.09.03. «Искусство композиции»</p> <p>Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений; • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
<p>ПК-5, кроме специальности 53.09.03 «Искусство композиции»</p> <p>Готовность (способность) осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар;</p> <p>Способность осваивать педагогический репертуар разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства;

<p>направлениям (для 53.09.02)</p>		<p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений; • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
<p>ПК-9, кроме специальности 53.09.03 «Искусство композиции»</p> <p>Способность быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям</p>	<p>первый год обучения</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • современные проблемы в области культуры и искусства; • исторические и философские аспекты и методы процессов познания закономерностей в области культуры и искусства; • сущность методологии познания процессов в области культуры и искусства средствами исторической и философской наук; • основные концепции истории культуры и искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; • определять объект и предмет исследования; • формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками критического анализа исследований в области культуры и искусства; • навыками аргументации и объяснения собственных суждений;

		<ul style="list-style-type: none"> • компетентностью в родственных областях знания; • компетентностью в проблемах развития профессиональной области знания; • компетентностью в вопросах связи теории и практики профессиональной деятельности; • компетентностью в вопросах государственного управления процессами в области культуры и искусства.
--	--	---

Объем дисциплины

Изучение дисциплины «История и философия культуры и искусства» рассчитано на один год.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц - 288 часов, из них:

- контактная форма работы составляет 70 часов; лекции - 20; семинары и практические работы - 50 часов;
- самостоятельная работа – 218 часов;

Используются различные формы организации самостоятельной работы: анализ текстов, составление тезауруса по отдельным темам, подготовка плана-конспекта, тезисов, подготовка презентаций и докладов и др.

В процессе изучения дисциплины предполагаются следующие формы контроля (семинар, практическое занятие, **реферат**).

Форма контроля: **экзамен**.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционных	Семинаров и практических	Самостоятельная работа	
	Раздел I. История и философия культуры					
1.1.	Структура и состав современного знания о культуре. Методы исследований культуры. Становление концепта «культура». Основные культурологические течения.		2		2	
1.2.	Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история культуры. Основные культурологические течения.			6	10	
1.3.	Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций. Локальные культуры.			6	10	
1.4.	Массовая и элитарная культура. Субкультура и контркультура.		2		4	
1.5.	Этническая и национальная культуры. Динамика культуры. Кризис культуры. Восточные и западные типы культур.		2			
1.6.	Динамика культуры. Проблема кризиса культуры. Культура и общество: проблема отчуждения. Культура и личность.			8		
1.7.	Будущее культуры в контексте перехода от индустриального общества к информационному обществу. Культура и глобальные проблемы современности.		4	6	10	
	Раздел II. История и философия искусства					

2.1.	Искусство как феномен культуры. Понятие искусства. Функции искусства. Морфология искусства. Генезис искусства: ранние синкретические формы искусства.		2		4	
2.2.	Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток).		2		6	
2.3.	Древняя Греция и Древний Рим: сущность, характер соотношения культур и искусства.		2		10	
2.4.	Русское Средневековье: искусство и культура. Западное Средневековье: культура и искусство.				8	
2.5.	Искусство эпохи Возрождения: живопись, театр, музыка.			6	10	
2.6.	Западноевропейское искусство Нового времени: живопись, театр, музыка. Русское искусство XVIII – середины XIX века.		4		16	
2.7.	Основные направления русского и европейского искусства XIX - начала XX веков.			6	30	
2.8.	Художественная культура XX века: общий обзор-анализ.			6	30	
2.9.	Театр в культуре XX века. Кино и телевидение: роль современных СМИ в распространении и дальнейшем развитии отечественной и мировой культуры.			6	30	
2.10.	Подготовка реферата. Подготовка к сдаче экзамена.				38	
2.11.	Итоговая аттестация					Экзамен
Итого:		288	20	50	218	

Раздел I. История и философия культуры

1.1. Структура и состав современного знания о культуре.

Методы исследований культуры. Становление концепта «культура».

Основные культурологические течения.

Науки о культуре: состав и структура современного знания о культуре. Сферы и уровни культуры. Материальная и духовная культура. Традиционная и модернистская культура. Стратификация культуры. Морфология культуры. Функции культуры. Субъект культуры. Понятие «ценность» как основное понятие в культуре.

Истоки формирования наук о культуре. Культурогенез. Проблема определения понятия «культура». Становление концепта «культура».

Методы культурологических исследований. Язык и символы культуры. Культурная самоидентичность. Культурная модернизация.

Культура и искусство как объекты познания. Философия культуры и искусства в системе наук о культуре. Специфика философского изучения культуры и искусства. Культурология и философия культуры, культурная антропология, история культуры, социология культуры.

Культурологическая концепция Н. Бердяева. Культура и психоанализ З. Фрейда. Концепция кризиса культуры Ф. Ницше. Концепция культуры П. Сорокина.

Концепция культуры К. Ясперса. Концепция культуры К. Маркса. Аксиологическая концепция культуры – неокантианцы (Баденская и Марбургская школа).

Франкфуртская школа культурных исследований (Т. Адорно, В. Беньямин, М. Хоркхаймер). Семиотическая концепция культуры (Л. Витгенштейн, М. Бахтин, Ю. Лотман). Игровая концепция культуры (Х. Ортега –и-Гассет, Й. Хейзинга, Г. Гессе). Символическая концепция культуры (Э. Кассирер).

Философия истории культуры (Г. Гегель, В. Соловьев, Н. Бердяев, О. Шпенглер, А. Тойнби, Э. Тоффлер). Теория «локальных цивилизаций» А. Тойнби. Понятие «локальная цивилизация».

Философия культуры О. Шпенглера. Философско-исторические типы культуры Н. Данилевского.

1.4. Массовая и элитарная культура. Субкультура и контркультура.

Феномен массовой культуры. Генезис массовой культуры. Особенности формирования феномена массовой культуры. Специфика элитарной культуры. Элитарная культура как культура избранного меньшинства. Способы трансляции элитарной культуры. Проблема конвергенции форм культуры (традиционной, массовой, элитарной, популярной).

Причины возникновения субкультур, типология субкультур. Осмысление феномена субкультур в работах отечественных авторов. Современная трактовка природы, причин возникновения и функций субкультур. Молодежные субкультуры. Постановка и решение проблемы молодежной культуры в трудах представителей западной социологической мысли. Отечественные ученые о причинах возникновения, специфике и типологии молодежных субкультур. Особенности формирования контркультуры. Рок-культура. Контркультура.

1.5. Этническая и национальная культуры. Динамика культуры. Кризис культуры. Восточные и западные типы культур.

Этническая и национальная культуры. Причины различия между культурами Запада и Востока, Севера и Юга. Сочетание разнообразия культур с культурным единством человечества. Разрыв между этнической и национальной культурой в России XVIII—XIX в.

Концепция культурной национальной идентичности. Проблемы культурной национальной идентичности в современном мире. Концепция политической национальной идентичности. Этническая или восточная модель национальной идентичности: ее основные компоненты и характерные отличия.

Законы и закономерности развития культуры. Специфика культурных и социокультурных законов. Виды культурных и социальных регулятивов (табу, законы, нормы, правила, ценности). Факторы динамики культуры.

Проблема кризиса культуры. Тема культурного кризиса в истории культуры. Специфика культурного кризиса: причины, предпосылки, последствия. Диагностика культурного кризиса Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассетом, С. Хантингтоном, Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, марксистской философией, теоретиками постиндустриального общества.

Личность и общество: проблема отчуждения. Философское осмысление проблемы отчуждения (К. Маркс, Э. Фромм, Г. Маркузе, П. Бурдьё, А. Камю, Э. Гуссерль). Концепция отчуждения К. Маркса. Проблема отчуждения по П. Бурдьё. Культура общественного производства как качественный аспект способа производства, характеризующий материальные и духовные ценности. Модус Бытия и модус обладания (Э. Фромм). Концепция отчуждения Э. Гуссерля. Концепция отчуждения Ж. П. Сартра. Концепция отчуждения Г. Маркузе. Концепция отчуждения С. Кьеркегора. Экзистенциальная философия как способ «бегства от реальности». Отчуждение по А. Камю.

Проблема дихотомии гражданского национализма (как присущего преимущественно странам Западной Европы и Северной Америки) и этнического национализма (распространенного, согласно общепринятой версии, в странах Центральной и Восточной Европы). Политический тип нации и этнический тип нации: сходства и различия.

1.7. Будущее культуры в контексте перехода от индустриального общества к информационному обществу. Культура и глобальные проблемы современности.

Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная эпохи как стадии технологического развития. Специфика культуры постиндустриального общества. М. Маклюэн: концепция «глобальной деревни». Концепции информационного общества. Дописьменная, письменная, экранная культура: основные особенности. Виртуальная реальность: сущность и особенности. Особенности компьютерной виртуальной реальности.

Культура и глобальные проблемы современности. Глобализация: позитивные и негативные аспекты. Основные этапы глобализации. Проблемы

определения понятия: экономический, политический, экологический, социокультурный, информационный подходы. Социокультурные последствия глобализационных процессов. Феномен антиглобализма. Восток как последний оплот традиционной культуры. Проблемы терроризма. Экологический кризис. Духовный кризис – одномерный человек. Отчуждение человека от человека. Демографический кризис. Наука и духовность.

Раздел II. История и философия искусства

2.1. Искусство как феномен культуры. Понятие искусства. Функции искусства. Морфология искусства. Генезис искусства: ранние синкретические формы искусства.

Художественная культура в духовной жизни общества. Искусство как феномен культуры. Понятие искусства, понятие художественного образа. Функции искусства. Морфология искусства.

Искусство как образное освоение действительности. Образ как итог художественного обобщения, знаковое и символическое в художественном образе. Общая характеристика изобразительных искусств. «Картина мира», создаваемая средствами пластических искусств.

Специфика художественного языка архитектуры и других видов изобразительных искусств.

Генезис искусства: ранние синкретические формы искусства; памятники архитектуры и искусства. Природа искусства. Эволюция художественно – образного мышления. Искусство и первобытная магия. Синкретизм первобытного искусства.

Искусство палеолита. Пещерная живопись эпохи Мадлен, ее художественное своеобразие. Эволюция художественного творчества в эпоху мезолита. Наскальные изображения неолитических художников. Рождение монументальной архитектуры. Основные типы мегалитических сооружений.

2.2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток).

Материальные и технологические основы развития культуры Востока. Специфика шумеро-аккадской культуры. Искусство Передней Азии. Религия в мире Древнего Египта. Значение появления письменности и её характер. Искусство Древнего Египта. Художественная культура Индии. Художественная культура Китая.

2.3. Древняя Греция и Древний Рим: сущность, характер соотношения культур и искусства.

Черты античной культуры. Своеобразие представлений о мире в эпоху античности. Формирование полисной системы. Складывание орденой архитектуры: системы архитектурных ордоров. Афинский Акрополь как памятник искусства древнегреческой классики. Древнегреческая скульптура, ее важнейшие пластические особенности. Эволюция стиля. Величайшие древнегреческие скульпторы. Проблема канона в древнегреческой скульптуре. Древнегреческая вазапись. Чернофигурная и краснофигурная вазапись как этапы формирования живописной античной системы.

Крито-микенский период. Культура гомеровского периода (предполисная). Гомер «Илиада» и «Одиссея». Античный гуманизм. *Архаический период.* Возникновение полисов, развитие демократии как решающий фактор развития культуры Греции. Агонистика греческой культуры, игровой ее характер (Олимпийские игры, Пифийские игры и др.) *Классический период.* «Отец трагедии» Эсхил и его «Прометей прикованный» как гимн свободе человека и его нравственной силе. Культ красоты в древнегреческой скульптуре (Мирон «Дискобол», творчество Праксителя). Рождение философии в Греции. Культура Древней Греции эпохи эллинизма: распространение греческой культуры за пределами Греции.

Живопись: портрет – высшее достижение римской живописи этого периода (его конструктивный, строгий, логичный характер на первых порах и «движение души» как художественный прием в более поздних портретах). Литература. Римский театр как второе по предпочтениям зрелище. Роль музыки в римском театре. Развитие науки. Культура Древнего Рима в период империи. Архитектурный облик Рима. Триумфальные арки, Колизей, Пантеон, термы. Живопись: развитие портретной живописи (открытия римских художников), натюрморт. Литература. «Энеида» Вергилия, оды Горация, поэзия Овидия Назона, роман «Золотой осел» Апулея. Философия. Распространение христианства в Риме. Первые христианские общины.

2.6. Западноевропейское искусство Нового времени: живопись, театр, музыка. Русское искусство XVIII – середины XIX века.

Рационализм, прагматизм эпохи. Рождение научного мировоззрения. Достижения науки. Открытие микро - и макропространства. Ученые XVII века (И. Ньютон, Б. Паскаль и др.). Развитие техники. Философия: пантеизм, гуманизм, отказ от схоластики.

Искусство XVII века. Барокко: сложные формы, парадная торжественность, связь реальности с фантазией. Принцип разумности – основополагающий принцип классицизма. Н. Буало «Искусство поэзии» – манифест классицизма. Архитектура классицизма. Правильные формы и линии, симметрия, строгие пропорции. Версаль – образец архитектуры классицизма. Парки классицизма: «упорядочение» природы.

Главные особенности культуры Просвещения: деизм как противопоставление вере разума, космополитизм, научность, рационализм, позитивизм (формирование промышленной - техногенной цивилизации), интерес к Востоку. Проблема воспитания в культуре Просвещения. Ставка на «нового человека», роль труда в его воспитании. «Естественный человек»

Руссо. «Робинзон Крузо» Д. Дэфо – философская притча о силе разума человека и роли труда в его жизни. Философия Просвещения – «золотой век утопии». «Общественный договор» Ж-Ж. Руссо. Достижения рококо в декоративно-прикладном искусстве.

Воспитательное значение произведения живописи. Иерархия тем, жанров и героев в литературе классицизма. Конфликт общественного и личного, разума и чувства. Ориентация на воспитание читателя-гражданина. Драматургия классицизма: «правило 3 единств». Драматургия П. Корнеля и Ж. Расина.

Новые явления в художественной западноевропейской культуре XVII в. Натюрморт в искусстве Фландрии. Голландская школа живописи. Реализм в творчестве голландских живописцев. Творчество Рембрандта ван Рейна. Музыка Италии XVII века. Особые черты испанской живописи XVII в. Творчество Диего Веласкеса. Искусство Франции. Творчество Н. Пуссена.

Особенности художественной культуры XVIII в. Художественная культура Англии: Уильям Хогарт. Рококо в живописи. Творчество А. Ватто. Реалистическое направление в живописи XVIII в. Вторая волна классицизма. Творчество Ж.Л. Давида.

Музыкальная культура Западной Европы XVIII века: И. С. Бах, Г. Гендель. Оперная реформа В. Глюка. Венская классическая школа. Литература и философия XVIII века (Англия, Германия, Италия). Театр и драматургия Нового времени. Вольтер и театр. Дени Дидро. Бомарше – гений комедии. Сентиментальная драма: «Школа злословия». Драмы Шиллера.

Особенности стилевой эволюции русского искусства в период XVIII – середины XIX века. Рождение светской культуры и искусства. Новые принципы градостроения. Становление и развитие классицизма в архитектуре. Знаменитые дворцовые ансамбли. Василий Баженов, Матвей Казаков, Джакомо Кваренги.

Становление светской живописи в России. Иван Никитин, Андрей Матвеев, Иван Аргунов. Портрет как ведущий жанр русской живописи XVIII в. Творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского.

Русская скульптура XVIII века: творчество Растрелли – отца. Федот Шубин. Иван Мартос. Русский театр и драматургия XVIII века: петровские реформы. Государственный публичный театр. Школьный театр. Народный театр. Вертепный театр. Театральная теория классицизма. Трагедии

Сумарокова. Создание русского национального театра. Становление актерского искусства. Крепостной театр. Д. И. Фонвизин. Русская литература

XVIII века: Феофан Прокопович. Литературное творчество М. В. Ломоносова. Русская публицистическая литература второй половины XVIII века. Первые русские журналы. Александр Радищев. Возникновение художественной национальной прозы. Развитие эпистолярного романа. Г.

Державин: расцвет творчества. Творчество Н. М. Карамзина. Русская музыкальная культура XVIII века. Оперный театр. Русская национальная композиторская школа. Дмитрий Бортнянский.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел I. История и философия культуры

1.2. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история культуры. Основные культурологические течения.

Форма работы – беседа.

План работы

1. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история культуры: сходства и различия.
2. Концепция культуры Н. Бердяева.
3. Концепция культуры З. Фрейда.
4. Концепция культуры П. Сорокина
5. Концепция культуры Ф. Ницше
6. Концепция культуры К. Ясперса.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.3. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций. Локальные культуры.

Форма работы – практическое задание, обсуждение.

План работы

1. Теория «локальных цивилизаций» А. Тойнби.
2. Философско-исторические типы культуры Н. Данилевского.
3. Философия культуры О. Шпенглера.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.6. Динамика культуры. Проблема кризиса культуры. Культура и общество: проблема отчуждения. Культура и личность.

Форма работы – беседа.

План работы

1. Культура труда человека как ядро развития культуры общественного производства. Культура общественного производства как качественный аспект способа производства, характеризующий материальные и духовные ценности.
2. Проблема кризиса культуры: общая характеристика.
3. Специфика динамики культуры.
4. Концепция отчуждения К. Маркса.

5. Концепция отчуждения П. Бурдьё.
6. Феномены Модуса Бытия и Модуса обладания (Э. Фромм).

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.7. Будущее культуры в контексте перехода от индустриального общества к информационному обществу. Культура и глобальные проблемы современности.

Форма работы – практическое задание, обсуждение.

План работы

1. Специфика культуры постиндустриального общества.
2. Основы «волновой» теории Э. Тоффлера.
3. Суть концепции М. Маклюэна. Феномен «галактика» в понимании автора.
4. Термины «киберпространство» и «вневременное время» в концепции М. Кастельса.
5. Специфика терминов «постиндустриальное» и «информационное общество».
6. Феномен глобализации: перспективы и угрозы.
7. Специфика антиглобалистических движений.

8. Глобальные проблемы современности.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

Раздел II. История и философия искусства

2.5. Искусство эпохи Возрождения: живопись, театр, музыка.

Форма работы – беседа.

План работы

1. Антропоцентризм в культуре Возрождения: идеи и реалии.
2. Основные доминанты культуры Возрождения.
3. Философия эпохи Возрождения: отличительные характеристики, великие имена, положительные – отрицательные тенденции свободомыслия.
4. Искусство эпохи Возрождения»: живопись, архитектура.
5. Искусство эпохи Возрождения: музыка, литература, поэзия.
6. Сущность концепции гуманизма Возрождения. Динамика духовного переворота эпохи Возрождения и эпохи барокко от утверждения гуманизма до разочарования в нем.
7. Художественный мир Итальянского и Северного Возрождения: сравнительный анализ.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.7. Основные направления русского и европейского искусства XIX - начала XX веков.

Форма работы – практическое задание, обсуждение.

План работы

1. Новаторство художественного метода импрессионистов. Эдуард Мане, Клод Моне – «Завтрак на траве».
2. Музыкальный импрессионизм: К. Дебюсси.
3. Художественные искания постимпрессионистов.
4. Камиль Коро и барбизонская школа. «Братство прерафаэлитов».
5. Фовизм: Анри Матисс, Кес Ван Донген. Дадаизм: Марсель Дюшан.
6. Театр Бернарда Шоу.
7. Символизм как способ художественного мышления на рубеже веков.
8. Силь модерн в европейском искусстве рубежа XIX - XX вв.
9. Творчество художников – передвижников 1860 – 1880-х гг.
10. Символизм в русском искусстве: Михаил Врубель.
11. Рождение режиссуры и Московский художественный театр.
12. «Мир искусства» и другие объединения русских художников начала XX в.
13. Начало русского авангарда. Марк Шагал. Василий Кандинский.

14. Супрематизм и Казимир Малевич.
15. Русская живопись на рубеже веков: Исаак Левитан, Константин Коровин. Валентин Серов.
16. Система К.С. Станиславского.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. - 149 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.8. Художественная культура XX века: общий обзор-анализ.

Форма работы – беседа.

План работы

1. Модернизм и постмодернизм как два ведущих направления века.
2. Сюрреализм: С. Дали и Р. Магритт.
3. Музей Гуггенхайма и революция «кривых форм».
4. Микротоновая музыка и первые электромузыкальные инструменты.
5. «Умные» здания. Примеры «умных» зданий.
6. Абстрактный экспрессионизм: особенности стиля. Поп – арт: характерные особенности стиля. Энди Уорхол. Концептуальное искусство: течения и виды.
7. Владимир Татлин и развитие конструктивизма. Научная организация быта и советский монументализм.
8. Социалистический реализм: парижская выставка 1937 года.

9. Архитектура «оттепели».
10. Пластичность живописи и живописность пластики: Зураб Церетели и Вадим Кулаков. Аделаида Пологова и Вадим Сидур.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.9. Театр в культуре XX века. Кино и телевидение: роль современных СМИ в распространении и дальнейшем развитии отечественной и мировой культуры.

Форма работы – практическое задание, обсуждение.

План работы

1. Феномен театр Анатолия Эфроса. «Современник» - «товарищество на вере».
2. Эпический театр Бертольда Брехта.
3. Рождение кинематографа (1895 – 1908). Жорж Мельес. Американская мультипликация.
4. Кино Франции и Италии.
5. Советское кино с 1917 по 1930 годы.
6. Кино в 70-е. Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Никита Михалков.

7. Этапы истории советского искусства. Отечественное искусство конца XX в.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. - 149 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа ассистентов - стажеров

Целью самостоятельной работы ассистентов - стажеров является более глубокое усвоение теоретического материала, изложенного в лекционном курсе.

Данная форма учебной работы способствует решению таких методических задач, как:

- умение самостоятельно работать с научной литературой (сжато излагать материал статей и исследований), целенаправленно отбирать нужную информацию, соответствующую изучаемым проблемам;
- расширять круг научных источников за счет чтения дополнительной литературы по каждому разделу курса;
- приобретать навык самостоятельной научно-исследовательской работы.

Формы самостоятельной работы

- чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по каждому разделу лекционного курса (план – конспект, тезисы);
- составление тезауруса по отдельным темам;
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (подготовка докладов, презентаций);
- работа с научными статьями (чтение и анализ научных статей, написание научных статей);
- прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений по данному курсу;
- просмотр видеозаписей опер, балетов, кинофильмов, театральных постановок.

В процессе изучения дисциплины предполагаются следующие виды и формы текущего и итогового контроля (семинар, практическое занятие, реферат).

ТЕМЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

Раздел I. История и философия культуры

1.1. Структура и состав современного знания о культуре. Методы исследований культуры. Становление концепта «культура».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Составьте тезаурус по теме «структура и состав современного знания о культуре».
2. Охарактеризуйте основные методы исследований концепта «культура».
3. Составьте план – конспект по теме «становление концепта «культура».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры[Электронный ресурс]: учебное пособие /М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.2. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология, история культуры. Основные культурологические течения.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Сопоставьте и сравните между собой предметы исследований культурологи и философии культуры, социологии культуры, культурной антропологии, истории культуры.
2. Составьте таблицу основных культурологических течений.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. - 149 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.3.Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций. Локальные культуры.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте теорию локальных цивилизаций как социокультурный феномен.
2. Составьте презентацию на тему «Локальные культуры».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры[Электронный ресурс]: учебное пособие /М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.4. Массовая и элитарная культура. Субкультура и контркультура.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Выделите специфические черты массовой и элитарной форм культуры. Составьте сравнительную таблицу.
2. Охарактеризуйте особенности субкультуры как феномена.
3. Составьте доклад-сообщение на тему «Контркультура: общая характеристика и специфические черты».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

1.7. Будущее культуры в контексте перехода от индустриального общества к информационному обществу. Культура и глобальные проблемы современности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Проанализируйте работу Э. Тоффлера «Третья волна». Охарактеризуйте ключевые идеи автора и предложите собственную оценку волновой динамики в развитии культуры.

2. Проанализируйте научную работу С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций». Охарактеризуйте ключевые идеи автора и предложите собственную оценку глобальных проблем современности.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

Раздел II. История и философия искусства

2.1. Искусство как феномен культуры. Понятие искусства. Функции искусства. Морфология искусства. Генезис искусства: ранние синкретические формы искусства.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Составьте тезаурусы по темам «функции искусства», «морфология искусства».
2. Охарактеризуйте ранние синкретические формы искусства, составьте план-конспект по проблеме генезиса искусства.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.2. Искусство древних цивилизаций (Месопотамия, Египет, Передняя Азия, Древний Восток).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте специфику художественного языка древнеегипетской архитектуры. Обратите внимание на историко-культурные периоды времени и типы храмов, соответствующие данным периодам.

2. Проанализируйте особенности символики, сакральных росписей и надписей на храмах, в гробницах и на саркофагах. По результатам анализа сделайте вывод.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. - 149 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.3. Древняя Греция и Древний Рим: сущность, характер соотношения культур и искусства.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте ордерную систему античного искусства. Обратите внимание на пропорциональность и стремление к гармонии эстетические акценты античного зодчества.

2. Проанализируйте различия в мужском, женском и «растительном, орнаментальном» подходах к Ордеру. По результатам анализа сделайте вывод.

3. Охарактеризуйте пластический язык римской архитектуры. Обратите внимание на такие артефакты, как акведук, виадук, термы, арка, инсула, атриум.

4. Проанализируйте специфику архитектуры Рима, ориентированной на построение цивилизации. По результатам анализа сделайте вывод.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.4. Русское Средневековье: искусство и культура. Западное Средневековье: культура и искусство.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте характеристику иконописи как ведущего жанра живописи в русском средневековом искусстве. Обратите внимание на образный строй иконописи, особенности соиздания икон, специфики хранения и тематический диапазон. По результатам анализа сделайте вывод.

2. Проанализируйте художественные особенности романского стиля в архитектуре западного средневековья. Обратите внимание на принципы построения рыцарских замков, мостов, укрепления, принципы кладки камня и особенности внутреннего убранства замков. По результатам сравнительного анализа сделайте вывод.

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. - 149 с. - Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.6. Западноевропейское искусство Нового времени: живопись, театр, музыка. Русское искусство XVIII – середины XIX века.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Проанализируйте развитие жанров в европейской живописи Нового времени. Обратите внимание на подъем светских мирских жанров (портрет, натюрморт, пейзаж). Объясните причину подобного рода секуляризации искусства. По результатам анализа сделайте вывод.

2. Сравните специфические черты западноевропейского искусства Нового времени и русского искусства XVIII – середины XIX века. По результатам анализа сделайте таблицу.

3. Сделайте презентацию на тему «Русское искусство XVIII – середины XIX века».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.7. Основные направления русского и европейского искусства XIX - начала XX веков.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Выделите и обозначьте новые черты художественного языка европейской живописи рубежа XIX – начала XX веков. Обратите внимание на историко-культурную, философскую, политическую среды, которые формировали язык эстетики, язык искусства Новейшего времени. По результатам анализа сделайте вывод.

2. Охарактеризуйте язык символистов России начала XX века. Обратите внимание на спектр и специфику затрагиваемых символистами тем, на особенности изложения/воплощения художественных идей, на смелость и мужество нового творческого подхода. По результатам анализа сделайте вывод.

3. Сделайте презентацию на тему «Эпоха Романтизма в искусстве России».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.8.Художественная культура XX века: общий обзор-анализ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Проанализируйте авангардное искусство как новую систему художественного языка. Обратите внимание на этапы развития авангарда, историко-культурные корни данного направления, специфику самовыражения искусства и его Творцов: художников, музыкантов, поэтов, танцоров, балетмейстеров. По результатам анализа сделайте вывод.

2. Дайте характеристику российским музыкальным течениям эпохи перестройки. Обратите внимание на историко-культурную и социально-политическую основу развития музыкального творчества эпохи перестройки. По результатам анализа сделайте вывод.

3. Сделайте презентацию на тему «Художественная культура XX века: общий обзор – анализ».

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры[Электронный ресурс]: учебное пособие /М.В.Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В.Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

2.9. Театр в культуре XX века. Кино и телевидение: роль современных СМИ в распространении и дальнейшем развитии отечественной и мировой культуры.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Охарактеризуйте влияние телевидения как феномена на киноискусство. Обратите внимание на возможности, которые предоставляет телевизионное вещание и отдельные недостатки в транслировании и эстетической подгонке к стандартам и шаблонам телевидения. По результатам анализа сделайте вывод.

2. Составьте таблицы, в которых зафиксируйте основные ведущие театры России, основные театральные течения и школы России.

3. Проанализируйте феномен советского кино, его детского, научно-фантастического и социального направлений.

4. Сделайте презентацию на тему «Советское кино: режиссеры» (А. Тарковский, Н. Михалков, Р. Быков – на выбор).

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

**Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины**

Основная литература

1. Рахимова, М.В. История и философия культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Рахимова. - Челябинск: ЮУрГГИИ им. П.И. Чайковского, 2016. – 149 с. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/596789>

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. - Москва : Академический проект, 2011. - 452 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / О. А. Кривцун. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс.- Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/AEF9DA30-2238-499E-B6CC-3618FA17FB40#page/1>)
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебное пособие / Е. Г. Яковлев. - Москва : Кнорус, 2015. - 444 с.
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Г.В. Драча - 3-е изд. - Москва : Кнорус, 2016. - 352 с.
5. Садохин, А. П. Культурология : учебное пособие / А. П. Садохин. - Москва : Кнорус, 2016. - 376 с. - (Бакалавриат).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство Лань [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/> (дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]: информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>, свободный (дата обращения: 01.02.2017)

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>, свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для преподавателя

Важным фактом для преподавателя дисциплины «История и философия культуры и искусства» является преемственность в формах обучения и контроля. Знания, полученные при изучении курсов «История искусств», «Мировая культура и искусство», «Культурология», «Эстетика» в колледже и далее - институте, рассматриваются как необходимая база, обеспечивающая возможность применения более высоких требований дальнейшего, послевузовского обучения.

При прохождении теоретических курсов в системе среднего профессионального образования используются монографический принцип и «вертикальный» метод, то есть делается упор на изучение основ теоретических наук об искусстве и культуре, отдельных музыкальных произведений, театральных постановок, художественных артефактов.

В системе высшего образования применяется еще и «горизонтальный» метод - историко-культурный подход, многоаспектный объемный анализ художественной культуры и так далее. Кроме того, в высшей школе применяется и «диагональный» метод, синтезирующий оба принципа. Применение диагонального метода представляется актуальным для осуществления преемственности в преподавании теоретических курсов, ориентированных на освоение философии искусства и культуры.

Образовательные технологии

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- технологии проектного обучения (исследовательские методы);
- интерактивные технологии;
- информационно-коммуникационные технологии и герменевтические методы;
- технологию диалогового обучения и воспитания;
- технологию рефлексивного обучения и воспитания (технологию развития критического мышления);

Как определенная совокупность организационных форм, педагогических методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного процесса, образовательные технологии призваны создавать комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных результатов

образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и видов учебной работы.

Следует также напомнить, что под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.

Виды образовательных технологий

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
- Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.
- Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.
- Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлекссию.

Среди типов проектов следует выделить

- **Исследовательский проект** – здесь структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы,

определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).

3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- Лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.
- Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе.

4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

- Лекция-визуализация – здесь изложение содержания сопровождается презентацией (это демонстрация учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов);
- Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
- проведение электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ;
- проведение занятий в режиме видеоконференцсвязи;
- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

В число **дидактических материалов (средств)**, используемых для различных видов учебного процесса, могут входить:

- **сборник задач.** Содержит задачи и описание методов их решения в объеме пройденного курса. Как правило, все темы, по которым предложены задачи, снабжены краткими теоретическими сведениями. Приводятся варианты типовых задач для самостоятельного решения студентами. Большое число задач позволяет использовать данный вид учебного издания на практических занятиях, для выполнения контрольных работ, а также для самостоятельного изучения;

- **сборник упражнений.** Содержит упражнения и методические рекомендации по применению теоретического материала в процессе выполнения упражнений в объеме определенного курса;

- **практикум.** Содержит практические задания и упражнения;

- **сборник тестов.** Содержит набор тестов, позволяющих оценить уровень остаточных знаний студентов по конкретным дисциплинам;

- **хрестоматия.** Содержит официальные, научные, литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины, дополняет и расширяет знания обучающихся;

- **учебное наглядное пособие.** Учебное издание, содержащее изобразительные материалы в помощь преподавателю и студентам, изучающим соответствующую дисциплину;

- **электронные образовательные ресурсы** (часто называемые образовательные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);

- **аудиовизуальные ресурсы** (слайды, видеофильмы, образовательные и учебные кинофильмы);

- **наглядные плоскостные ресурсы** (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);

- **демонстрационные ресурсы** (макеты, стенды, модели демонстрационные).

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие. Семинарские занятия

проводятся в различных формах: диспута, коллоквиума, творческой дискуссии, конференции, с использованием индивидуальных заданий.

Среди актуальных для данной дисциплины современных методов обучения выделим:

- словесные методы (источником является устное или печатное слово);
- наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления; наглядные пособия);
- практические методы (студенты получают знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия).

Важно применять теоретические знания в решении практических задач, связанных с реализацией профессиональных функций. Это позволит активизировать мыслительную деятельность студентов на семинарских занятиях, связать теоретические положения с практической жизнью личности и социума, выделить тенденции, значимые для современности.

Поэтому среди компонентов учебной деятельности выделим **учебную задачу как практическую задачу**, в процессе решения которой открывается обобщенный способ решения этой и всех однотипных задач. Причем учебная задача может считаться по-настоящему решенной только тогда, когда в субъекте произошли заранее заданные изменения (т.е. он открыл и осознал способ ее решения).

Методические указания для ассистента - стажера

Структура дисциплины «История и философия культуры и искусства» построена с учетом не столько выполнения аудиторной работы, сколько выполнения внеаудиторной работы. Поэтому студентам необходимо самостоятельно знакомиться с философскими, эстетическими, культурологическими течениями, жанрами и видами искусств, представителями творческой элиты, проводить сравнительный анализ художественных/философских/ культурологических течений, самостоятельно делать выводы. Заучивать готовые определения и запоминать чужую логику бессмысленно. Их надо *понимать*, и, отталкиваясь от них, идти к своим определениям.

Успешное усвоение курса требует систематической самостоятельной работы и активного участия студентов в работе семинаров.

Цель самостоятельной работы – формирование теоретического и этического мировоззрения, развитие культуры творческого мышления. Кроме того, цель предполагает формирование глубоких представлений, касающихся не только специфики философского, культурологического и эстетического языка общения, но и мирового процесса развития культуры в целом.

Студентам необходимо самостоятельное изучение монографий, периодической литературы, аналитической информации, учебной литературы, указанной в планах. Кроме устных ответов на вопросы,

используется форма работы со студенческими докладами по указанным примерным темам.

Основной формой подготовки к семинарским и практическим занятиям является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий философии искусства и культуры, а также развитие умения выразить и обосновать свою позицию по актуальным проблемам истории и философии искусства и культуры.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению курса, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного выступления, способствуют умению выразить и обосновать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к явлениям отечественной культуры. На основе осмысления опыта культурфилософского процесса они позволяют анализировать и оценивать современные эстетико-культурные события в стране и мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной и дополнительной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № 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 производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы 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 (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (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 (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

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

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательные технологии

В рамках дисциплины «История и философия культуры и искусства» используются следующие образовательные технологии:

- традиционные образовательные технологии;
- исследовательские методы в обучении;
- информационно-коммуникационные технологии и герменевтические методы;
- технологию диалогового обучения и воспитания;
- технологию рефлексивного обучения и воспитания (технологию развития критического мышления);

Перечень лицензионного программного обеспечения

- Windows XP(7)
- Microsoft Office 2007(2010)
- Adobe Audition 3.0
- Adobe Premiere Pro CS 4.0
- ABBYY Fine Reader 10
- Антивирус Kaspersky Endpoint Security

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:

- 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.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История и философия культуры и искусства» обеспечивается необходимой учебно–методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно–библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно–методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно–библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно–библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.