

УТВЕРЖДАЮ

первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию

О.А. Красногорова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИКА

Образовательная программа
**Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром
и академическим хором**

Направление подготовки / специальность

**53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и
академическим хором»**

Уровень высшего образования
Специалитет

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины

ЭСТЕТИКА

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по направлению подготовки **53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором»**

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1119 от 16.11.2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте 06.12.2017 № 49146)
Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым советом Академии: протокол № 4 от 24.06.2024

Разработчики программы:

Сороковикова Валентина Ивановна, доцент кафедры общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат философских наук.

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры **Общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин** (протокол № 1 от 29 августа 2024 г.)

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	<ul style="list-style-type: none">- формирование систематизированных знаний и общекультурных компетенций посредством раскрытия специфики эстетики как науки философского цикла;- овладение студентами системой эстетических знаний и ознакомление студентов с основными периодами, направлениями и концепциями в истории эстетической мысли от античности до эстетических теорий XX-XXI веков;- рассмотрение актуальных теоретических проблем современных эстетических учений; формирование способности представить современную художественную картину мира;- углубление профессиональной подготовки студентов на основе знакомства с различными типами интерпретаций рассматриваемых художественных произведений.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none">- дать студентам знания о месте и роли эстетики в системе мировой духовной культуры, её предмете, проблематике и основных функциях;- ознакомить с многовековой историей эстетических учений и новейшими философскими подходами к анализу современного искусства;- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о художественной картине мира;- развитие умения логично формулировать и аргументировано отстаивать собственное видение эстетических проблем;- овладение приёмами философской дискуссии, полемики, диалога в сфере художественной культуры и искусства;- сформировать у студента желание и умение применять полученные эстетические знания в практике личной профессиональной деятельности музыканта.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

УК-1	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
-------------	--

Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; <ul style="list-style-type: none"> - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; <ul style="list-style-type: none"> - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически- безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия

культур.

ОПК-4	Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления.
Знать:	- основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; - основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям;
Уметь:	- планировать научно- исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - применять научные методы, исходя из задач конкретного исследования;
Владеть:	навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.О.06.
-------------------	-----------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История (УК-1; УК-2; УК-5);
- Культурология (УК-5; ОПК-7));
- История искусства (УК-5; ОПК-5));
- Философия (УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 академических часов.
- 3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения
--------------------	---

	очная	очно-заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	144		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	70		
Лекции (Л)	65		
Семинары (С)	4		
Практические занятия (ПЗ)	11		
Самостоятельная работа студента (СРС)	74		
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	8		
Зачет (З)			
Дифференцированный зачет (ДЗ)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Эстетические учения Древнего мира и средневековья	7	36	10	8	18	
	1.1. Эстетика как философия искусства.	7	8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	1.2. Искусство и эстетика Востока.	7	8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
	1.3. Античная эстетика.	7	8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
	1.4. Эстетика Византии. Коллоквиум №1 по темам раздела.	7	8	2	2	4	На 8-ой неделе - рубежный контроль (аттестация по итогам занятий).
	1.5. Эстетика западного средневековья	7	4	2		2	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
2	Эстетика Нового времени	7	28	10	4	14	
	2.1. Эстетика Возрождения.	7	4	2		2	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
	2.2. Эстетика эпохи модерна (17-18 вв.)	7	4	2		2	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
	2.3. Эстетика эпохи модерна (19 в.).	7	4	2		2	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	2.4.Неклассическая эстетика.	7	8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, заполнение Рабочей тетради.
	2.5.Эстетические проблемы в творчестве русских религиозных философов. Коллоквиум №2 по темам раздела.	7	8	2	2	4	Заполнение Рабочей тетради. Рубежный контроль.
3.	Неонклассическая и постклассическая эстетика	8	32	8	8	16	
	3.1.Эстетика модернизма (первая половина XX в.).	8	16	4	4	8	Подготовка докладов-презентаций по теме.
	3.2.Эстетика постмодернизма (последняя треть XX- начало XXI вв.)	8	16	4	4	8	Подготовка докладов-презентаций по теме.
4.	Современные проблемы эстетики	8	48	10	12	26	
	4.1.Система эстетических категорий		8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, опрос.
	4.2.Особенности современной эстетической ситуации		8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, опрос.
	4.3.Личность художника		8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, опрос.
	4.4.Современные эстетические теории о природе художественного творчества и судьбе искусства		8	2	2	4	Ведение конспектов лекций, опрос.
	4.5.Музыкальная культура в цифровую эпоху		10	2	2	6	Ведение конспектов лекций, опрос.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
	4.6. Круглый стол по темам раздела.	8	6		2	4	Рубежный контроль.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

1. Эстетические учения Древнего мира и средневековья

Эстетика как философская рефлексия об искусстве. Европоцентризм и художественная культура Востока. Постколониальные исследования и эстетика. Теория ориентализма. Постмодернизм и искусство Востока. Особенности развития античной культуры и их влияние на формирование эстетической проблематики: греческая колонизация, характеристика аполлоновского и дионисийского начал в древнегреческой культуре. Особая роль эстетической сферы в культуре Византии. Богословие как доминирующий фактор воздействия на формирование эстетики в византийскую эпоху. Теологичность западно-европейской эстетики.

2. Эстетика Нового времени

Особенности культуры Возрождения и их влияние на формирование эстетической проблематики. Эстетика барокко и эстетика классицизма 17 в. Эстетика рококо и просветительского классицизма. Немецкая классическая философия и искусство об эстетике. Эстетика романтизма. Искусство как художественно-образное воспроизведение действительности в рамках классической эстетики. Русские религиозные философы об искусстве (Е. Трубецкой, Н. Бердяев, Л. Шестов).

3. Нонклассическая и постклассическая эстетика

Модернизм как первая волна авангардных направлений в искусстве: фовизм, примитивизм, кубизм, сюрреализм, дадаизм. экзистенциализм, литература «потока сознания», авангардное кино и авангардный театр. Личность художника–модерниста: психологическое и биографическое измерения. Основные черты художественного и эстетического сознания в модернизме. Постмодернизм как вторая волна авангардного искусства. Основные черты постмодернистского сознания. Сочувственное отношение к притеснявшимся неортодоксальным воззрениям. Классовая, расовая и этническая принадлежность, гендерная идентификация как факторы познания. Признание внутрикультурного материала как основы художественного творчества. Мир постмодернизма как мир симулякров, иллюзий, компьютерной (виртуальной) реальности.

4. Современные проблемы эстетики

Категории неклассической и постнеклассической эстетики. Вынесение категории прекрасного на периферию эстетического сознания. Современные подходы к системе эстетических категорий. Центральная категория – эстетическое.

Элитарная и массовая культура. Элитарная культура как культура, создающая принципиально новое, как культуры высоких ценностей, как творчество. Массовая культура как культура массового общества. Талант как реализованная одаренность. Основные этапы социокультурной самореализации таланта.

1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- а. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Эстетические учения Древнего мира и средневековья.	18	Ведение Рабочей тетради, комментированные упражнения.	УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5.
2.	Эстетика Нового времени	14	Ведение Рабочей тетради, комментированные упражнения.	УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5.
3.	Нонклассическая и постклассическая эстетика	16	Ведение Рабочей тетради, подготовка докладов-презентаций.	УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5.
4.	Современные проблемы эстетики.	22	Ведение Рабочей тетради, подготовка докладов-презентаций.	УК-1, УК-5, ОПК-4, ОПК-5.

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые проекты по избранным темам.
- При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине
- 3) Преподавательские презентации.

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «Оценочные средства дисциплины».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

6.1. Основная литература

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Кривцун О.А.	Эстетика.	Издательство Юрайт, 2016. (Библиотека АХИ).
2	Борев Ю.Б.	Художественная культура XX (теоретическая история)	ЮНИТИ-ДАНА, 2016 2013. (Библиотека АХИ).
3	Под науч. ред. Т.С. Паниотовой	Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. Учебное пособие.	СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. (Библиотека АХИ).
4	Под ред. Прозерского В.В.	Эстетика. Учебник. https://www.litres.ru/artem-evgenevich-radeev/estetika-uchebnik-dlya-bakalavriado-magistratury-23587690/	Юрайт, 2017.

6.2. Дополнительная литература

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Адорно Теодор	Эстетическая теория.	М., 2001.
2	Бердяев Н.А.	Философия свободы. Смысл творчества.	М.,1989

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
3	Под ред. В.В. Бычков	Лексикон нон-классики. Художественно-эстетическая культура XX в.	М., 2003.
4	Гройс Борис	Частные случаи	Ад Маргинем Пресс, 2020.
5	Лосев А.Ф.	История античной эстетики.	Наука, 1963.
6	Лосев А.Ф.	Эстетика Возрождения.	Просвещение, 1978.
8	Трубецкой Е.	Три очерка об иконе. М.,	ЮНИТИ, 2003.
9	Чичина Е.А.	Эстетика.	«Феникс», 2004. (Библиотека АХИ)

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Электронная библиотека Академии, обеспечивающая авторизованный доступ к полнотекстовым документам, режим доступа: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- Российская государственная библиотека, режим доступа: <https://www.rsl.ru>
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, режим доступа: <https://elibrary.ru>
- Научная электронная библиотека «Киберленинка», режим доступа: <https://cyberleninka.ru>
- Библиотека диссертаций, режим доступа: <http://dslib.net>

Информационные справочные системы

- Google Академия, режим доступа: <https://scholar.google.ru>
- Мир энциклопедий, режим доступа: <http://encyclopedia.ru>
- «Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари), режим доступа: <http://dic.academic.ru>
- Музыкальная энциклопедия, режим доступа: <http://music-dic.ru>

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Учебная аудитория для групповых занятий (аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей), компьютер, проектор, экран.
Семинар	Учебная аудитория для групповых занятий (аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей), компьютер, проектор, экран.
Практическое занятие (групповое)	Учебная аудитория для групповых занятий (аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео- и аудиозаписей), компьютер, проектор, экран.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РГД	№ протокола кафедры
25-27.08.2020.	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен</i>	Протокол

	<i>перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	заседания кафедры ОГСЭД N 1 от 27.08.2020.
25-27.08.2021.	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	Протокол заседания кафедры ОГСЭД N 1 от 26.08.2021.
24-26.05.2022.	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	Протокол заседания кафедры ОГСЭД N 11 от 26.05.2022.