Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.23 15:24:15 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»
Межфакультетская кафедра гуманитарных наук

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«История и философия искусства и культуры»

Специальность –

53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства

Вид подготовки
Ансамблевое исполнительство на духовых инструментах

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 1
Семестр	– 1,2
Число зачетных единиц	– 8
Всего часов по учебному плану	– 288
Форма итогового контроля по дисциплине	– экзамен

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальностям:
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), утвержденного приказом Минобрнауки № 847 от «17» августа 2015 г.,

Составители рабочей программы:

Доктор философских наук,
Профессор О.В. Марченко

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры гуманитарных наук

Протокол от «14» февраля 2023 г. № 8

Зав. кафедрой
Доктор исторических наук,
профессор Д. А. Гутнов

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И. З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 5
5. Содержание дисциплины 6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 10
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 11
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 15
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 16
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 16

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных компетенций ассистента-стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных концепций и подходов в историософии, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры.

Задачи дисциплины – развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать: основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов;

уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности, реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.

владеть: способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **универсальными компетенциями**:

– овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

– уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

– свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и исполнительской) (УК-3);

– аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);

– способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

– готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);

– способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-12).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «История и философия искусства и культуры» относится к базовой части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.Б.01.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Для изучения курса «История и философия искусства и культуры» необходимы знания, умения и навыки, освоенные выпускниками Консерватории в результате освоения дисциплин «Философия», «История», «Эстетика», «История искусства», «История зарубежной музыки», «История русской музыки». Изучение проблематики новосозданного курса «История и философия искусства и культуры» способствует усвоению материала таких дисциплин в учебном плане ассистентов-стажеров, как «История искусств и проблемы современного искусствознания», «Психология», «Педагогика», «Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и общения».

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	144	72	72		
В том числе:					
Лекции (Лек)	14	7	7		
Семинары (Сем)	130	65	65		
Самостоятельная работа и контроль (всего)	144	72	72		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	Зач./Экз.	Зач.	Экз.		
Общая трудоемкость: час.	288 часов				
Зачет. ед.	8 зач. ед.				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лек.	Сем.
1.	Понимание культуры и представление об истории. Проблемы изучения истории и культуры.	2	0
2.	Исторические этапы культуры и место в них человека искусства.	2	0
3.	Философия истории искусств и общая теория искусства и культуры	3	65
4.	Translatio studii как культурный механизм и способ самоописания культуры	3	0
5.	Мифологемы, философемы, модели, концепты культуры и искусства.	2	0
6.	Языки культуры и искусства. Сущность, генезис и эволюция художественных форм.	2	65
	Итого	14	130

5.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Понимание культуры и представление об истории. Проблемы изучения истории и культуры.	Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Письменность, книга, город. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй и культур (Н.Я. Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, С.Хантингтон). Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосоотнесенность этих понятий. Проблема смысла истории. (Н. А. Бердяев и К. Поппер). «Священная» история, «бред историальный» (Г. С. Сковорода) и история как хронология (С. Вейль). Современные споры о возможности/невозможности постижения истории: Х.Уайт, Ф.Анкерсмит, А. Данто и др. Двуединство культуры. Обособление языка культуры. Карнавальное начало культуры. Культура и история. Время истории и время историка. «Наше время»: история современности. Статика и динамика в историческом процессе. Объекты и методы культурно-исторического познания. Эволюция внимании историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности (Л.П. Карсавин, Ф. Бродель, Ж. ле Гофф, Э. Леруа Ладюри и др.). Ментальность. Личность и индивидуальность в культуре
2.	Исторические этапы культуры и место в них человека искусства.	Основы древнегреческой и древнеримской культур. Мифология, религия, жречество. Мистерии. «Библия греков»: поэмы Гомера. Поэт и поэзия у греков и римлян. Интеллектуальное и социальное моделирование. Искусство и историография. Политика, риторика и философия. Римский рационализм в многообразии его проявлений. Империя. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Власть светская и власть духовная. Категории средневековой культуры. Пространственно-временные структуры, материальная жизнь, ментальность и формы поведения. Человек искусства в средневековом обществе. Европейский Ренессанс и его границы. Ренессанс и ренессансы. Восстановление классической древности. Традиционализм и инновация. Риторика, словесность и эстетизм. Реформация и бюргерская культура. Главные черты Нового времени и Просвещения. Пафос разрыва и ставка на инновацию. Успехи науки и идея «историзма». Великая музыка. XIX-XX вв.: от романтизма к реализму и модернизму. Французская революция, бесконечность самосознания, европейский роман, новая политическая реальность. Ситуация постмодерна и место человека искусства в этой ситуации.
3.	Философия истории искусств и общая теория искусства и культуры	Идея дискретности художественного процесса и идея исторической целостности: проблема совмещения. Принцип диахронического и синхронического изучения культуры. Дискретность художественного процесса и проблема межэпохальных художественных смыслов. Художественно-исторический цикл: поиск смыслообразующих оснований. История искусств как история событий и как история структур. Художественный, цивилизационный и общекультурный циклы. внутрихудожественные и общекультурные факторы

		художественного процесса. Проблема художественной формы в работах А. Гильдебранда, А.Ригля, Г. Вёльфлина, А.Ф. Лосева, Э.Панофского, А. Хаузера и др. Гносеология и онтология искусства. Проницаемость границ между символикой художественных образов и образов действительности. Семиотика о знаковой природе художественного образа. Онтологический статус произведения искусства. Модусы существования произведения искусства. Аксиология искусства. Понятие истины и ценности в естественнонаучном и гуманитарном знании. Понимание и интерпретация. Универсалии в искусстве: Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское / аполлоническое, пластичность / живописность, стиль, жанр. Актуальный вид искусства в истории культуры. Проблема синтеза искусств в истории культуры.
4.	Translatio studii как культурный механизм и способ самоописания культуры.	Рождение Европы из духа математики и музыки: translation studii от пифагорейского братства – к университету. Translatio studii. Миссия свв. Кирилла и Мефодия и разнообразие ее следствий для русской культуры: «чаадаевские» дискуссии XX в. (Г.П. Федотов, Г.Г. Шпет, Г.В. Флоровский, Ф.А. Степун, Д.И. Чижевский и др.).
5.	Мифологемы, философемы, модели, концепты культуры и искусства.	Мир как космос и мир как история. Theatrum Mundi. Человек играющий (Й.Хёйзинга и Х. Ранер). Жизнестроительство (жизнь как произведение искусства). София-Художница. Афины и Иерусалим. Типология мистики. Пирамида света и тьмы. Мир как книга. Автор и читатель. Текст и проблема интерпретации. Сократическое начало в культуре и искусство, и др.
6.	Языки культуры и искусства. Сущность, генезис и эволюция художественных форм.	Из истории архитектурных форм и строительных технологий. Орнамент как искусство чистой формы. Генезис и многообразие театрального искусства. Техника драматурга, режиссера и актера. Сценография и декорации. Образный строй и художественный язык поэзии. История романа. Изобразительное искусство в многообразии форм и исторических явлений. Язык живописи, ее жанры и мастера. Садово-парковое искусство. Флористика и ее школы. Парфюмерия как искусство. Язык современного балета. Язык, история и жанры фотографии. История кино и язык современного кинематографа. Генезис, язык и история мультипликации. Музей как культурный феномен. Мода как феномен культуры. Эволюция художественных форм (басня, роман, драма, портрет, пейзаж, натюрморт и т.п.). Рождение нового жанра, и др.

Семинары

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика семинаров (вариативный список презентаций/рефератов)	Трудо-емкость (час.)
1.	Философия истории искусств и общая теория искусства и культуры	«О пользе и вреде истории для жизни» Ф.Ницше. Вяч. И. Иванов и М. О. Гершензон: «Переписка из двух углов». «Вдохновение историков» А.Тойнби. Воскрешение слова. Русский формализм: авторы, идеи, методологические принципы. Х.Ортега-и-Гассет: восстание масс и «Дегуманизация искусства». В.Беньямин «Париж, столица XIX столетия». Я.Мукаржовский «Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве». Смерть автора: Р.Барт и М.Фуко. Психоаналитические стратегии интерпретации культуры и искусства: З. Фрейд, К.-	65

		Г.Юнг и др. Концепция пространства и времени в изобразительных искусствах. Конец времени искусства: музыкальная антропология Вл. И. Мартынова. Rerum novarum: беседы Т.В. Чередниченко.	
2.	Языки искусства и культуры. Сущность, генезис и эволюция художественных форм.	Образный строй и художественный язык русской поэзии XX века: А.А.Блок, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, А.А. Ахматова, И.А. Бродский (по выбору). Язык современного балета: Морис Бежар, Ролан Пети, Е.А. Памфилов, Пина Бауш, Мэтью Борн (по выбору). Декорации и сценография: «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Современный киноязык: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Милош Форман, Ингмар Бергман, А.А. Тарковский, Ларс фон Триер, А.С. Кончаловский, А.О. Балабанов, Дэвид Кроненберг (по выбору). Русский театр: основные вехи и события. Язык классического драматического театра: К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. История куклы. Кукольный театр: многообразие форм и традиций. Из истории архитектурных форм и строительных технологий: пещерные города, буддийский храм, Нотр Дам де Пари, Исаакиевский собор в СПб, московские высотки, Оперный театр в Сиднее, небоскребы (по выбору). Орнамент как искусство чистой формы. Творческие диалоги режиссера и композитора в киноиндустрии: С.М. Эйзенштейн и С.С. Прокофьев, Федерико Феллини и Нино Рота. Язык, история и жанры фотографии: Робер Капа, Анри Картье-Брессон, др. Искусство кино: язык, история и жанры. Актерская и режиссерская техника Ч. Чаплина. Генезис, история и язык мультипликации. Сюрреализм: предтечи, принципы, культовые фигуры. Поэзия садов (садово-парковое искусство). Парфюмерия как искусство. Искусство флористики. Сюрреализм: предтечи, принципы, культовые фигуры. Научная фантастика: творческие методы (этажное конструирование, морфологическое конструирование, конструирование по приемам). Музей как культурный феномен: основные вехи истории. Британский музей. Лувр. Эрмитаж. Орсэ. Третьяковская галерея. Синтез культур в формировании архитектурного облика городов. Искусство мозаики: Рим, Равенна, Константинополь, Палермо, Монреале, Киев. П.Клее и современные композиторы: проблема влияний и взаимовлияний. «Синий всадник»: переход к абстрактной живописи как результат поисков выражения духовного в искусстве и стремления к синтезу искусств. Мода как феномен культуры. История дома Шанель, Армани, др. Проблемы интерпретации произведения искусства средствами другого искусства: (к примеру: иллюстрации к «Преступлению и наказанию» Достоевского (Дементий Шмаринов, Надежда Лермонтова, Константин Соколов, Илья	65

		Богдеско, Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный и др.), «Смерть в Венеции» Т.Манна и одноименный фильм Л. Висконти, «Адажиетто» Малера у Висконти и в танце Тессы Вирчью и Скота Моира, 2010, хореография Марины Зуевой). Сюжет и композиция в живописи. Живопись, ее жанры и мастера (Брейгель-ст., Караваджо, Л.Альма-Тадема, И.К. Айвазовский, И. И. Левитан, др.). Живопись в жизни и творчестве композитора (Ф.Мейдельсон), музыка в жизни и творчестве живописца (Р.Фальк). Клод Моне: «Кувшинки» (анализ одного произведении). В поисках нового языка архитектуры: А.Гауди.	

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература:

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание	
	Основная литература			
1.	Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник - М,: Высш. шк., 2002(и др. изд.)			40
2.	Гуревич, П.С. Эстетика : учебник. - Электрон. текстовые данные. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.	0	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10544.html	
3.	История мировой культуры. Наследие Запада. - М.: РГГУ, 1998			12
4.	История философии: Запад - Россия - Восток. - В 4 тт. - М., 2000 (и др. изд.)			18
5.	Кандинский В. Теория искусства. - Москва : Академический проект, 2015	0	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36859.html	
6.	Кривцун О.А. Эстетика. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М., 2014 (и др. изд.)	19	Режим доступа: http://www.deol.ru/users/krivtsun/aesthetics.htm	
7.	Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. - СПб., Тт.1-4. -СПб., 1994-1997 (и переизд.).			29
	Дополнительная литература			
8.	Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М.: ГИТИС, 1994			4
9.	Баранов Н.В. (глав.ред.) Всеобщая история архитектуры (в 12-ти тт.) 1966-1977			8
10.	Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Худ. Лит., 1975			1
11.	Бычков В.В. Эстетика: Учебник. - М.: Гардарики, 2004	5	Также 2002 г.изд.	
12.	Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994			2
13.	Владимиров Л.И. Всеобщая история книги. - М.: Книга, 1988			2
14.	Голубков М.М. Русская литература XX века. После раскола. М.: Аспект-Пресс, 2002. (и др. изд.)			3
15.	Грэм Г. Философия искусства. - М.: Слово, 2004			1
16.	Гуревич А.Я.Категории средневековой культуры. М.1984			1
17.	Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. - М.: Искусство, 1990 (и переизд.).			3
18.	Даниэль С.М. Искусство видеть. - Л., 1990 и др.			1
19.	История всемирной литературы: В 9 томах. - М.: Наука, 1983-1994.			8
20.	История красоты /Под ред. У.Эко. - М., 2010			1

21.	История русского драматического театра: от его истоков до конца XX века. Под ред. Пивоваровой Н. М.: ГИТИС, 2013. (и 2005 г.)	4
22.	История русской литературы: В 4 т. (Л.: Наука.Ленингр. отд-ние, 1980-1983)	4
23.	История русской литературы XX века (20-90-е годы). Основные имена. Под ред. С. И. Кормилова. М.: МГУ, 2003.	1
24.	Кузьмина С.Ф. История русской литературы XX в. Поэзия Серебряного века. Уч.пособие.Флинта наука 2009	1
25.	Кукаркин А.В. Чарлз Чаплин. М.: Искусство, 1988	2
26.	Купровская-Денисова Ек. Прикасаясь к тайне. Пауль Клее и композиторы XX в. М. 2010	5
27.	Ле Гофф, Ж. Цивилизации средневекового Запада. М.: Изд. Группа Прогресс.1992	2
28.	Ле Гофф, Ж.. Рождение Европы. - СПб.: "Александрия", 2008	2
29.	Лейдерман Н.Л. Русская литература XX века (1950-1990 гг.). В 2 томах. Т.2. ACADEMIA, 2013 (и др изд.)	2
30.	Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. Изд.3-е. -М.: Согласие, Новости, 1998 (и др.изд.)	1
31.	ЛотманЮ.М. Культура и взрыв. - М.: Гнозис, Прогресс, 1992 и др.изд.	2
32.	Прометей: Ист-биогр. альм. сер. "Жизнь замечательных людей". Т.16:Тысячелетие русской книжности/сост. Е.Бондарева.-М.Мол.гвардия ,1990	1
33.	Робинсон Д. Чарлз Чаплин. Жизнь и творчество. Радуга, 1990	2
34.	Русский формализм (1913-2013). Международный конгресс к 100-летию русской формальной школы. Тезисы докладов. М.2013	1
35.	Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 6-и тт. М.: Искусство, 1958-1982	1
36.	Садуль Ж. Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин:его фильмы и его время. М.:Прогресс, 1965	1
37.	Сто лет русского авангарда. Сб. статей. - М., 2013	8
38.	Стракович Ю. Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке. М.: Классика-XXI,2014	1
39.	Структурализм: "за" и "против". - М.: Прогресс, 1975.	2
40.	Тойнби А.Дж. Постижение истории. Сборник. - М.: Прогресс, 1991	1
41.	Флоренский П.А., священник. Собрание сочинений. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии.-М.2000 (и др.изд.)	19
42.	Флоренский П.А.Храмовое действо как синтез искусств //Флоренский П.А.священник. Сочинения-В 4т.-Т.2.-М.,1996 (и др.изд.)	4
43.	Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня.-М.:Прогресс-Академия,1992	2
44.	Чередниченко Т. В. Россия 90-х в слоганах, рейтингах, имиджах:Актуальный лексикон истории культуры. М.1999	3
45.	Чибисов К.В. Очерки по истории фотографии. Монография. - М.: Искусство, 1987	1
46.	Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии//Шпет Г.Г.Сочинения.-М.1989 (и др.изд)	5
47.	Эстетическое самосознание русской культуры 20-е годы XX века. Антология. М.2003	1
48.	Теория и методология исторической науки. Методологический словарь М.2014	1

6.2. Интернет ресурсы

1. http://iph.ras.ru/enc.htm. Сайт, содержащий электронную версию Новой философской энциклопедии в 4-х тт.
2. http://www.rsl.ru/. Сайт Российской государственной библиотеки, содержащий поисковую систему и онлайн-ресурсы.
3. http://postnauka.ru/ Сайт о современных тенденциях в науке.
4. http://gefter.ru/. Сайт фонда «Гефтер» о современной философии, культуре и политике.
5. http://arzamas.academy/. Образовательный сайт, посвященный современной науке и культуре.
6. http://www.colta.ru/. Интернет-журнал о науке, обществе и культуре.
7. lubomudram.livejournal.com/. Блог кафедры гуманитарных наук МГК им. П. И. Чайковского, содержащий учебные и проверочные материалы по философии, эстетике, истории и философии науки, истории и философии искусства и культуры.

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, презентации, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Используются современные информационные технологии: видеозаписи, мультимедийные ресурсы, электронная почта (e-mail рассылки).

По мере прохождения курса учащимся предлагаются к прочтению и содержательному анализу тексты по разнообразным проблемам истории философии истории и философии искусства и культуры, включая научные работы по актуальным проблемам искусствознания. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам курса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе, посвященной проблематики истории и философии искусства и культуры.

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:

- опрос общетеоретических вопросов и задания с открытой формой ответа во время практических занятий (семинаров),
- творческая работа (презентация на заданную темы с последующим общим обсуждением),
- проверка реферата на основе материалов презентации,
- итоговое испытание (экзамен), которое предполагает учет выступлений-презентаций в двух семестрах, а также подготовку рефератов.

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

Вопросы к зачету и экзамену

1. Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Эволюция внимании историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности.
2. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй.
3. 3. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосоотнесенность этих понятий.
4. Основы древнегреческой и древнеримской культуры. Человек искусства в античности.

5. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Человек искусства в эту эпоху.
6. Европейский Ренессанс: основные составляющие. Человек искусства в это время.
7. Главные черты Нового времени и Просвещения. Человек искусства в эту эпоху.
8. XIX-XX вв.: от романизма к реализму и модернизму. Человек искусства в это время.
9. Ситуация постмодерна и место в ней человека искусства.
10. Гносеология искусства.
11. Онтология искусства.
12. Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур.
13. Двуединство культуры, обособление языка культуры, карнавальная культура.
14. Текст и проблемы интерпретации.
15. Универсалии в искусстве. Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское / аполлоническое, пластичность / живописность, стиль, жанр.
16. Дискретность художественного процесса и его целостность: проблема совмещения. Диахроничность и синхроничность в изучении культуры.
17. Эволюция художественных форм (басня, роман, драма, портрет, пейзаж, натюрморт и т.п.).
18. Проблема синтеза искусств в истории культуры.
19. Образный строй и художественный язык русской поэзии XX века: С. А. Есенин, В. В. Маяковский, М. И. Цветаева, О. Э. Мандельштам, Б. Л. Пастернак, А. А. Ахматова, И. А. Бродский (по выбору).
20. Сюжет и композиция в живописи. Живопись, ее жанры и мастера (Брейгель-ст., Эль Греко, М. Караваджо, И. К. Айвазовский, И. И. Левитан, др.).
21. Искусство кино: язык, история и жанры. Современный киноязык: Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Милош Форман, Ингмар Бергман, А. А. Тарковский, Ларс фон Триер, А. О. Балабанов, Дэвид Кроненберг (по выбору).
22. Из истории архитектурных форм и строительных технологий: буддийский храм, греко-римская архитектура, Нотр Дам де Пари, Исаакиевский собор в СПб, Оперный театр в Сиднее, небоскребы (по выбору).
23. Орнамент как искусство чистой формы.
24. Воскрешение слова. Русский формализм: авторы, идеи, методологические принципы.

Тест промежуточного контроля

1. Впервые различение природы и культуры выполнено:
а) Гераклитом Эфесским б) софистами в) Платоном г) Марксом

2. Кто из теоретиков культуры выделял в ее понимании прежде всего семиотический аспект:
а) Э.Тайлор б) К.Гирц в) Кребер г) Б.Малиновский

3. Репрессивный характер культуры подчеркивал
а) Вольтер б) Гердер в) Медельсон г) З.Фрейд

4. Теорию обособленных локальных цивилизаций в противовес линейному пониманию общечеловеческой истории выдвинул
а) В.Соловьев б) Гегель в) Н.Я.Данилевский г) О.Шпенглер

5. Свободные науки так назвал:
а) Цицерон б) Конфуций в) Фома Аквинский г) Шеллинг

6. Укажите дисциплины тривиума
а) грамматика б) риторика в) диалектика г) физика

7. Отметьте лишнюю дисциплину в квадривиуме
а) теология б) арифметика в) геометрия г) астрономия

8. Какой вид искусства занимает первое, высшее, место в иерархии искусств у романтиков
а) живопись б) архитектура в) поэзия г) музыка

9. Новыми Афинами в Средние века называли
а) Лондон б) Париж в) Иерусалим в) Москву

10. По Гегелю, общечеловеческая история имеет вполне определенную географическую направленность, она движется
а) с Юга на Север б) с Севера на Юг в) с Востока на Запад г) с Запад на Восток

7.3. Критерии оценки знаний по дисциплине

Компетенция и этап ее освоения	Результаты обучения	Шкала оценивания
Овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК 1) на всех этапах	**знать:** основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов; **уметь:** уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической и просветительской деятельности. **владеть:** способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий.	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
Уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2) на всех этапах	**знать:** основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; **уметь:** использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности, реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах. **владеть:** способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
Свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной	**знать:** основные тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; **уметь:** пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах. **владеть:** способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4.

деятельности музыканта (педагогической и исполнительской (УК-3) на всех этапах	искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в современной исследовательской литературе	**Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
Аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4) на всех этапах	**знать:** основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, основные исторические этапы; **уметь:** осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах. **владеть:** навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4)	**знать:** основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; **уметь:** осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности, **владеть:** способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11)	**знать:** тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; **уметь:** осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; **владеть:** способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.
Разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких	**знать:** тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; **уметь:** использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; **владеть:** способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов.	**Отличный:** 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. **Хороший:** 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.. **Удовлетворительный:** 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. **Неудовлетворительный:** 2.1., 2.2.

слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-12) на всех этапах		

Оценка «5» (отлично) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:
5.1. Свободное владение материалом, логическую безупречность рассуждения, уверенность при ответе и основательное понимание излагаемых проблем.
5.2. Способность поместить рассматриваемый феномен в широкий историко-философский и общекультурный контекст.
5.3. Способность соотнести дискутируемую проблему с собственным профессиональным интересом и опытом.
5.4. Высокое владение дискурсивными, диалогическими и рефлексивными навыками мышления.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:
4.1. Усвоение изученного материала в достаточной мере для ясного, связного ответа на поставленные вопросы;
4.2. Он в состоянии спонтанно найти правильный ответ на дополнительный вопрос по теме.
4.3. Он пока не может в должной мере продемонстрировать свободного понимания общей взаимосвязи изученного материала с историко-философской и общекультурной традицией и собственным профессиональным интересом и опытом.
4.4. Владение дискурсивными, диалогическими и рефлексивными навыками мышления не может пока считаться свободным и нуждается в очевидном восполнении.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:
3.1. Слабое знание изученного материала, неуверенность в интерпретации общезначимых культурных феноменов.
3.2. Логическая связность его ответа изобилует лакунами.
3.3. С трудом находит ответ на дополнительный вопрос по теме или не находит ответа вовсе.
3.4. Он слабо владеет дискурсивными, диалогическими и рефлексивными навыками мышления.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:
2.1. Экзаменуемый не может ответить на экзаменационный вопрос, а также на дополнительные вопросы по теме.
2.2. Экзаменуемый не может ответить на дополнительные вопросы по теме.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение
1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С.И. Танеева (НМБТ) МГК им. П.И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.

6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Ежедневная самостоятельная работа ассистента-стажера является основой успешного освоения дисциплины.

В процессе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:

- Соблюдение указаний преподавателя, данных им во время занятий;
- Активное использование учебно-методических пособий, профильных изданий, авторитетных информационных Интернет-ресурсов.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 кв.м. Полноценное изучение данного курса требует широкого спектра аудио- и видеозаписей, наличия специальной, в том числе периодической литературы, качественной аппаратуры для прослушивания и просмотра записей, проекционной аппаратуры для демонстрации видеоматериалов исторического характера.