

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДИСЦИПЛИНЕ
ЭСТЕТИКА**

Направление подготовки *51.03.02 НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА*

Профиль подготовки *РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ТВОРЧЕСТВА*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная/заочная*

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями)*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:

- поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;
- чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках той или иной учебной дисциплины;
- работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);
- самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;
- конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов;
- реферирование первоисточников;
- обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по конкретной теме);
- составление словаря (глоссария);
- составление схем, таблиц и т.д.;
- составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому признаку;
- прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;
- подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;
- выполнение домашних контрольных работ;

– подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском или лекционном занятии;

– ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно систематизировать следующим образом:

– репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);

– познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.);

– творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): УК-1, УК-5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития эстетической мысли; основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли, современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли; основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

Уметь: охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни; пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания; анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности

Владеть: категориально-понятийным аппаратом эстетики; навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; навыками анализа произведений искусства.

7. 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Борев, Ю. Б.

Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.

2. Каган, М. С.

Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.

3.Кривцун, О. А.

Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.

4.Кривцун, О. А.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

Дополнительная литература:

1. Боров, Ю. Б.

Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.

2.Бычков, В. В.

Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М.: Фонд "Мир": Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5: 310,86; 385-14.

3.Гилберт, К. Э.

История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун ; С-Петербург. ун-т МВД России и др.; Пер. с англ. В. В. Кузнецова, И. С. Тихомировой; Под общ. ред. В. П. Сальникова. - СПб.: Алетейя, 2000. - 652, [1] с. - Библиогр.: с. 617-623 на англ.яз. - ISBN 5-89329-241-3: 156

4.Никитина, И. П.

Философия искусства [Электронный ресурс] : учебник : в 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 244 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07898-5: 549.00.

5.Никонова, С. Б.

Эстетика. История учений [Электронный ресурс]: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 368 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07134-4: 869.00.

6.Лебедев, В. Ю.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 454 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03197-3: 869.00.

7. Прозерский, В. В.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. В. В. Прозерский. - М.: Юрайт, 2018. - 394 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9042-3 : 929.00.

7.2.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система *elibrary*.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Тема 1.(2ч.) Категориальный аппарат эстетики

Вопросы для обсуждения

1. Эстетическое как метакатегория.
2. Эстетическая деятельность.
3. Эстетическое восприятие.
4. Эстетический вкус.
5. Эстетическое воспитание.
6. Прекрасное и безобразное как эстетические категории.
7. Возвышенное и низменное как эстетические категории.
8. Трагическое как эстетическая категория
9. Комическое как эстетическая категория.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.

Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.

2. Бычков, В. В.

Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М.: Фонд "Мир»: Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5: 310,86; 385-14.

3. Каган, М. С.

Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.

Тема 2.(2ч.) Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания

Вопросы для обсуждения

1. Социальные основы искусства.
2. Социология искусства.
3. Массовое и элитарное искусство.
4. Молодежные субкультуры.
5. Искусство и массовая аудитория.
6. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
 - Искусство и мифология.
 - Искусство и религия. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
 - Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
 - Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема ответственности художника.
 - Искусство и политика.
 - Искусство и идеология. Свобода творчества.
 - Роль искусства в общества.
 - Государственная культурная политика и ее значение для развития искусства.

Список литературы:

1. Каган, М. С.

Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.

2. Кривцун, О. А.

Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.:

Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.

3.Кривцун, О. А.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

Тема 17. (2ч.)Проблема художественного творчества. Художник и современное искусство(круглый стол).

Семинарское занятие проводится в виде круглого стола с обсуждением данной темы. Цель занятия – обсуждение проблемы взаимовлияния творческой и бытийной биографии художника, позволяющая осмыслить его как особый психологический тип, а также выявление своеобразия актуального искусства и художественных практик.

Для участия в круглом столе необходимо подготовить доклад с презентацией биографии и творчестве одного из представителей современного искусства или направления искусства. Выступление с докладом и презентацией перед аудиторией должно раскрыть избранную тему с достаточной полнотой. Необходимо проанализировать особенности и аргументировать принадлежность выбранного направления к одной из художественных парадигм XX века: авангарду, модернизму, постмодернизму.

В заключении участники круглого стола должны попытаться сформулировать позиции по следующим вопросам:

1. Художественное творчество как вид эстетической деятельности.
2. Художник как субъект творчества.
3. Своеобразие личности художника и его биография как культурно-эстетическая проблема.
4. Искусство авангарда и новый тип художника.
5. Эстетические особенности модернизма:
символизм, акмеизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.
6. Художественные практики постмодернизма:
концептуальное искусство, поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.

Список литературы:

1.Каган, М. С.

Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.

2.Кривцун, О. А.

Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.

3.Кривцун, О. А.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к семинарскому занятию, подготовка презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эстетика» обеспечивает:

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

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательного-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Подготовка презентации «Эстетика эпохи Возрождения»

Подготовка презентации осуществляется по следующей схеме:

Название проекта, цель, задачи, синтез форм, средства, методы, содержание, ожидаемый результат проекта.

Целевая аудитория – студенты. Сфера реализации на выбор (художественная культура, духовно-нравственная культура, художественно-творческая деятельность, , профориентация и т.п.).

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- отражена суть вопроса;
- слайды представлены в логической последовательности;
- дан список источников информации.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (курсовых, контрольных, рефератов, конспектов и т.п.)¹

Общие рекомендации.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.

Полезно составлять опорные конспекты.

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

¹ В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом или рабочей программой (курсовая работа, эссе, реферат, доклад и т.п.). При наличии кафедральных или факультетских рекомендаций по подготовке письменных работ раздел включается в РПД по усмотрению преподавателя - составителя. Если письменная работа не предусмотрена, раздел не включается.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
 2. Выделите главное, составьте план;
 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
1. Подготовку доклада рекомендуется проводить в следующей последовательности:
 2. Формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной темы;
 3. Работа с литературными и другими информационными источниками;
 4. Систематизация полученных данных;
 5. Подготовка плана доклада;

Подготовка презентации к докладу.

8.4. Иные материалы

Подготовка к дискуссии (круглого стола)

Дискуссия - это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

Основные шаги при подготовке к дискуссии.

Выбор темы дискуссии определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.

Проведение дискуссии:

формулирование проблемы и целей дискуссии;

создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

совместная выработка правил дискуссии;

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

предъявление проблемной ситуации;

демонстрация видеосюжета;

демонстрация материалов (статей, документов);

ролевое проигрывание проблемной ситуации;

анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

постановка проблемных вопросов;

альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

AdobePremiere;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.