

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе и
образовательным инновациям

О. Н. Здрок

« 2 » июля 2020г.

Регистрационный № УД-8794/уч.

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:**

**1-23 01 10 Литературная работа (по направлениям),
направления специальности:**

1-23 01 10-01 Литературная работа (творчество)

2020 г.

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 10-2013 и учебного плана №Е 23-269/уч. от 29.05.2015 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Гиргель Д. Н., старший преподаватель кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики Белорусского государственного университета.

Рецензент:

Мальчевская Елена Александровна, главный редактор журнала «Полымя».
Воюш Инга Дмитриевна, доцент кафедры медиалогии Белорусского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой литературно-художественной критики
факультета журналистики БГУ
(протокол № 17 от 04.06.2020 г.);

Научно-методической Советом БГУ
(протокол № 5 от 17.06.2020 г.).

Зав.кафедрой _____ Саенкова-Мельницкая Л.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины. Цель освоения дисциплины - формирование у студентов целостного видения и понимания мира искусства как имеющего свою особую сущность и способы существования, а также тех процессов, которые происходят в искусстве сегодня.

Для реализации, обозначенной выше цели предполагается решить следующие задачи:

- ознакомить студентов с этапами философского осмысления искусства в истории культуры;
- ознакомить студентов с проблемой соотношения классических, неклассических и постнеклассических форм искусства;
- осмыслить проблему определения искусства;
- освоить основные принципы и понятия философско-эстетического дискурса;
- рассмотреть искусство в контексте философских парадигм;
- реализовывать творческие и аналитические способности студентов.

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке выпускника, связь с другими дисциплинами. Место учебной дисциплины «Философия искусства» в цикле общенаучных и общепрофессиональных дисциплин (дисциплины по выбору студента) компонента учреждения высшего образования, определяется предметом её изучения, который является базовым для студентов специальности «Творчество». Данная учебная дисциплина связана с другими, такими, как «Культурология», «Методология анализа текста», «Литературно-художественная критика».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Философия искусств» должно обеспечить формирование следующих компетенций:

академические компетенции:

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-5. Быть способным создавать новые идеи, быть креативным.

социально-личностные компетенции:

СЛК-1. Обладают гражданскими качествами.

СЛК-6. Уметь работать в команде.

профессиональные компетенции:

ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные.

ПК-9. Готовить доклады, материалы к презентациям.

ПК-26. Владеть методикой сбора информации, а также методами данных как исходной базы в программировании и стратегическом планировании работы редакций издательств.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- *знать:* основные закономерности философского осмысления искусства; предмет дисциплины в его исторических модификациях; философско-теоретические проблемы искусства.

- *уметь*: анализировать явления, относящиеся к различным проекциям искусства как целостного объекта философского рассмотрения: художественного мышления, художественной деятельности, художественной коммуникации.
- *владеть*: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации.

Структура учебной дисциплины

Факультет	журналистики
Курс	2
Семестр	3
Всего часов по дисциплине	102
Всего аудиторных часов по дисциплине	38
Лекции	18
Семинары	16
УСР	4
Форма текущей аттестации	Экзамен
Трудоемкость учебной дисциплины	2,5 з.ед
Форма получения высшего образования	Очная

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве

Введение в философию искусства. Предмет философии искусства. Отличительные особенности философии искусства в сравнении с эстетикой, искусствоведением, музыковедением, литературоведением и т.д. Возникновение философии искусства. Проблематика «нового» в современном искусстве. Предмет эстетики. Возможности эстетического и философского исследования искусства. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией. Понятие художественного сознания. Идея самоценности искусства.

Тема 2. Эстетическое

Содержание и смысл эстетического. Эстетическое в жизни и культуре. Эстетический объект. Эстетический субъект. Эстетический предмет. Эстетическое восприятие. Катарсис. Эстетический опыт. Эстетическое сознание. Эстетическая культура. Эстетический вкус.

Тема 3. Основные эстетические категории

Прекрасное. Безобразное как оппозиция прекрасному. Возвышенное и низменное. Возвышенное и героическое. Трагическое и комическое как отражение конфликта между идеалом и реальностью. Трагическая коллизия, трагический конфликт, трагический герой. Трагедия как жанр искусства. Формы комического. Ирония, сарказм, юмор, гротеск, сатира. Комедия как жанр искусства. Историческая динамика системы эстетических категорий.

Тема 4. Искусство как эстетический феномен

4.1. Представления об искусстве в Античности, середине века. Художественное сознание Древней Греции. Смысл искусства в христианской культуре. Художественные идеалы Возрождения. Реальность и иллюзорность художественного сознания Возрождения. Новый тип самосознания деятелей искусства. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения. Внутренняя логика ренессансной художественной культуры и причины ее кризиса.

4.2. Смысл искусства в классической эстетике. Искусство и техногенная цивилизация.

Тема 5. Основные принципы искусства

Мимесис. Художественный образ. Художественный символ. Канон. Стилль. Форма-содержание.

Тема 6. Природа искусства

6.1. Искусство как предмет эстетики. Основные теоретические подходы к пониманию природы искусства. Социальные аспекты бытия искусства. Познавательные возможности искусства. Язык искусства. Искусство и игра. Условность искусства. Элитарное и массовое в искусстве.

6.2. Искусство в системе культуры. Искусство и миф, искусство и религия, искусство и мораль, искусство и наука. Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь традиции и инновации в искусстве. Искусство и идеология. Художник и власть. Общественное назначение искусства и проблема социальной ответственности художника. Искусство в системе эстетического воспитания личности. Идеологическая значимость художественного творчества как один из критериев его оценки. Типология исторического развития искусства: школа, течение, направление. Стиль и жанр в искусстве.

Тема 7. XX век. Радикальные метаморфозы искусства

Возникновение пост-культуры. Провозвестники и предтечи пост-культуры. Хронологические этапы трансформации искусства: авангард, модернизм, постмодернизм. Концептуальное искусство. Основные принципы современной арт-деятельности. Эстетизация всего. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления. Поп-арт. Искусство в цифровую эпоху. Эфемерность современного искусства. Пересечение науки и искусства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве	2		2				Устный опрос
2.	Эстетическое	2		2			2	Защита творческих работ
3.	Основные эстетические категории	2		2				Дискуссия, устный опрос
4.	Искусство как эстетический феномен							
4.1	Представления об искусстве в Античности, середине века	2		2				Дискуссия, устный опрос
4.2	Смысл искусства в классической эстетике	2		2				Дискуссия, устный опрос
5.	Основные принципы искусства	2					2	Защита творческих работ
6.	Природа искусства							
6.1	Искусство как предмет эстетики	2		2				Дискуссия, устный опрос
6.2	Искусство в системе культуры	2		2				Дискуссия, устный опрос
7.	XX век. Радикальные метаморфозы искусства	2		2				Защита творческих работ
	ВСЕГО	18		16			4	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Учебная и научно-критическая литература по курсу

Основная

1. Адорно, Т.В. Эстетическая теория = *Asthetische Theorie*. – М., 2001.
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избр. эссе / Вальтер Беньямин; Немецкий культурный центр им. Гете. – М., 1996.
3. Бычков, В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. – М., 2010.
4. Валери, П. Об искусстве. – М., 1993.
5. Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
6. Гачев, Г.Д. Содержательность художественных форм. (Эпос. Лирика. Театр). – М., 1968.
7. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // *Логос*. - 2000. – № 4. – с. 63-77.
8. Кончаловский, Андрей От чёрного квадрата к чёрной дыре. https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20898/episode_id/444457/video_id/444457/ Дата доступа 01.06.2020.
9. Рёскин, Джон Теория красоты / Джон Рёскин. – М.: Рипол Классик, 2015.
10. Томпсон, Д. Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы / Д. Томпсон. – М.: Центрполиграф, 2012.
11. Хук, Ф. «Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я» / Филипп Хук. – М.: Азбука, 2018.
12. Митта А. Кино между адом и раем / Александр Митта. – М.: АСТ, 2016.

Дополнительная

1. Гомбрих, Э. История искусства. – М., 1998. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php – Дата доступа: 16.05.2015 г.
2. Гротовский, Е. К Бедному театру. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.contemporarydance.ru/materials/texts/Grotowskiy-Towards_a_poor_theatre.html. – Дата доступа: 16.05.2015 г.
3. История красоты / под ред. У. Эко. – М., 2005. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm – Дата доступа: 16.05.2015 г.
4. Коллингвуд, Р.Д. Принципы искусства. – М., 1999.
5. Кривцун, О.А. Эстетика: [Учебник для вузов]. – М., 2001.
6. Лотман, Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб., 1998. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_06.php. – Дата доступа: 16.05.2015 г.

7. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки

Для диагностики компетенций используются следующие формы:

Устный опрос

Оценка за опрос на лабораторных занятиях включает:

Полнота и структурированность ответа – 70%;

Наличие аргументов из современных научных источников – 30%;

Дискуссия

Оценка за участие студентов в дискуссии включает:

- качество и содержательность формулировки собственной позиция – 40%;

- наличие аргументов и доказательств в поддержку обсуждаемой концепции – 20%;

- структурированность и логичность изложения – 20%;

- наличие аргументов из современных научных источников – 20%.

Работа в группах

Оценка участия студентов в групповой работе включает:

- качество и содержательность формулировки собственной позиция – 40%;

- наличие аргументов и доказательств в поддержку обсуждаемой концепции – 20%;

- структурированность и логичность изложения – 20%;

- наличие аргументов из современных научных источников – 20%.

Защита научных проектов

Оценка научных проектов студентов включает:

- содержание выступления (ясность, доказательность, креативность) – 50%;

- ораторское мастерство – 35%;

- применение визуальных средств – 15%.

Защита творческих проектов

Оценка творческих проектов студентов включает:

- содержание выступления (ясность, доказательность, креативность) – 50%;

- ораторское мастерство – 35%;

- применение визуальных средств – 15%.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации обучающихся по дисциплине.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

- ответ на семинарах, участие в дискуссии –50%;
- защита творческих работ – 50%.

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, экзаменационная оценка – 50%.

Примерный перечень заданий на УСР

Студентам предлагается в качестве УСР творческая работа по темам:

Тема «Эстетическое» (2 часа)

1. Проблематика «нового» в современном искусстве
2. Перформативные стратегии в современном искусстве (различия в понятиях «перформанс», «хэппенинг», «акция»)

Тема «Основные принципы искусства» (2 часа)

1. Провокация как последовательная тактика современного художника (выбор художников по усмотрению учащегося)
2. Репрезентация гендера в современном искусстве (выбор художников по усмотрению учащегося)
3. Новые технологии в современном искусстве. Появление сайенс-арта
4. Современное искусство и игры с пространством (минимализм, скульптура, ленд-арт и паблик-арт)

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации образовательного процесса используется *эвристический подход*, который предполагает:

- осуществление студентами лично-значимых открытий окружающего мира;
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем;
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания образовательных продуктов;
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.

При организации образовательного процесса используется *практико-ориентированный подход*, который предполагает:

- освоение содержания образования через решения практических задач;
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность профессиональных компетенций.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов в рамках изучения учебной дисциплины «Философия искусства» включает:

- изучение учебно-методических материалов, размещенных на образовательном портале;
- изучение материалов из списка рекомендованной литературы, размещенных на образовательном портале;
- анализ подкастов, блогов, лонгридов, YouTube-каналов;
- подготовка к опросу и устной презентации.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Главные тенденции художественно-эстетического сознания XX века. Переоценка ценностей
2. Понятие «художественный образ» в философии искусства
3. XX век. Радикальные метамарфозы искусства
4. Артефакт и произведение искусства
5. Глобальные метаморфозы культуры XX века
6. Игра как философско-эстетический феномен
7. Ирония как философско-эстетический феномен
8. Искусство в античном мире
9. Искусство в эпоху научно-технического прогресса
10. Искусство как эстетический феномен
11. Место и функции искусства в жизни и культуре
12. От классики к постнеклассической эстетике (тенденции движения)
13. Паракатегория нонклассики «лабиринт»
14. Понятие «эстетический опыт»
15. Постмодернистская философия искусства
16. Постнеклассическая философия искусства
17. Теория искусства Ф. Ницше
18. Феномен повседневности в современном искусстве
19. Философско-эстетический смысл понятия «катарсис»
20. Хронологические этапы трансформации искусства
21. Эстетика постмодернизма
22. Эстетический смысл категории «комическое»
23. В. Бычков «Апокалиптизм современного искусства и культуры»
24. В. Бычков «Метафизические основы философии искусства»
25. В. Бычков «От кризиса Культуры к метафизике искусства»
26. Философско-эстетический смысл искусства в книге Ю. Норштейна «Снег на траве» («Фрагмент 1»)
27. В. Бычков «Метафизические основы философии искусства»
28. Возвышенное в эксплицитной эстетике
29. Искусство в христианской культуре
30. Основные принципы искусства
31. Паракатегория нонклассики «абсурд»
32. Понятие «гипертекст» в эстетике постмодернизма
33. Понятие «деконструкция» в эстетике постмодернизма
34. Понятие «интертекст» в эстетике постмодернизма
35. Понятие «симулякр» в эстетике постмодернизма
36. Феномен формы-содержания в философии искусства
37. Филип Хук «Завтрак у Sotheby's»
38. Философско-эстетический смысл искусства в пост-культуре
39. Философско-эстетический смысл понятия «трагическое»
40. Фрейдизм и искусство

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей программу (дата, № прот.)
1	2	3	4
Культурология	Кафедра литературно-художественной критики	предложений нет	Замечаний нет Протокол №17 от 4.06.2020
Литературно-художественная критика	Кафедра литературно-художественной критики	предложений нет	Замечаний нет Протокол №17 от 4.06.2020

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

№ пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры литературно-художественной критики (протокол № __ от _____ 201__ г.)

Заведующий кафедрой _____ Л.П. Саенкова

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

кандидат филологических наук, доцент _____ О.М. Самусевич