

**Методические рекомендации по дисциплине
«Основы теории художественной культуры»
Направление подготовки Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) Профили Мировая художественная культура, Русский язык**

При изучении дисциплины «Основы теории художественной культуры» в 1 семестре студенты осваивают необходимый материал в ходе аудиторных занятий (12 лекционных, 24 практических) и 36 часов самостоятельной работы, которая заключается в подготовке реферата (16 часов), разработке вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии (8 часов), составлении глоссария (123 часов). Студенты овладевают компетенциями: ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета, СК-2 Владение системными представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мировой и отечественной художественной культуры, о выдающихся деятелях и произведениях искусства.

В качестве основной литературы осваиваемой при изучении данной дисциплины, студентам рекомендованы издания, подготовленные профессорами и доцентами выпускающей кафедры. Учебное пособие Т.С. Злотниковой «Человек. Хронотоп. Культура» содержит методологические основания коммуникативных аспектов культуры, учебное пособие «Российский дискурс массовой культуры: эстетические практики и художественный образ» содержит значительный объем эмпирического материала, позволяющего обучающимся с разных сторон рассмотреть проблематику дисциплины и выработать умения по самостоятельному подбору аналогичного материала и его системному анализу.

В качестве дополнительной литературы предложены как работы выдающихся отечественных мыслителей (в частности, Н.А. Бердяева), представителей философии культуры, так и работы, раскрывающие проблематику теории художественной культуры в социально-культурном или эстетическом ракурсах (В.В. Бычков, М.М. Бахтин). Изучение этой литературы в сочетании с материалами, полученными в ходе лекций, позволят обучающимся соотнести обязательные академические познания с авторскими идеями, составляющими «золотой фонд» теории художественной культуры.

Текущая аттестация по курсу проходит в форме подготовки реферата, разработке вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии, составления глоссария.

По темам 2 («Эстетическое сознание, эстетическая деятельность в аспекте теории искусства»), 4 («Истоки мировой эстетической мысли») готовятся *рефераты*, темы которых включают в себя основную проблематику всех тем учебной дисциплины.

Написание реферата предполагает составление доклада на определённую тему, включающего обзор соответствующих научных источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. Содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; должно точно представлять основную информацию о первичном источнике без искажений и субъективных оценок; имеет постоянные структуры.

При работе над рефератом должен быть осуществлен выбор работ из списка дополнительной литературы, к нему добавлены самостоятельно найденные после консультации с преподавателем материалы; осуществляется письменная фиксация основных положений, касающихся содержания изучаемого раздела. Составляется краткое резюме о соотношении изученных фрагментов с содержанием раздела. Результаты работы предъявляются в ходе практического занятия (устно) или в дальнейшем учебном процессе (письменно) при условии уважительной причины отсутствия на практическом занятии.

Пример составления плана реферата.

Тема реферата: «Категория прекрасного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах».

План реферата: 1. Введение (категория прекрасного как ведущая и динамично трансформирующаяся эстетическая категория). 2. Категория прекрасного в античной эстетической мысли (приводятся суждения Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля и комментарии к ним А. Лосева, Л. Столовича или других ведущих отечественных ученых). 3. Категория прекрасного в русской эстетической мысли (эстетические воззрения русских писателей и художников XIX в., идеи В. Белинского и Н. Чернышевского, В. Соловьева и Н. Бердяева). 4. Заключение (основные противоречия и парадоксы трансформаций категории прекрасного). 5. Список литературы.

По аналогичной схеме готовятся рефераты, список которых (включая вышеназванную) приводится ниже:

1. Категория прекрасного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.
2. Категория безобразного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах
3. Категории возвышенного и низменного в истории эстетической мысли и в актуальных примерах
4. Категория трагического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.
5. Категория комического в истории эстетической мысли и в актуальных примерах.
6. Творческая личность – субъект деятельности по созданию художественного образа.
7. Творческая личность в контексте представлений о таланте, норме и патологии.
8. Эстетическое знание о творческом процессе (основные этапы, закономерности, парадоксы).
9. Основные признаки художественного образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
10. Эстетические характеристики структуры содержания в системе художественного образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
11. Эстетические характеристики структуры формы в системе художественного образа: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
12. Эстетическое знание о морфологии искусства: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
13. Эстетические представления о взаимодействии искусства с религией: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
14. Эстетические представления о взаимодействии искусства с моралью: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
15. Эстетические представления о взаимодействии искусства с политикой: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
16. Эстетические представления о взаимодействии искусства с наукой: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
17. Эстетические представления о специфике художественных стилей: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
18. Эстетические представления о специфике художественных направлений: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
19. Эстетические представления о специфике художественного метода романтизма: теоретическое обоснование и актуальные примеры.
20. Эстетические представления о специфике художественного метода реализма: теоретическое обоснование и актуальные примеры.

По темам 3 («Проблема прогресса в искусстве») и 6 («Русская эстетическая мысль от истоков до конца XX в.») осуществляется *разработка вопросов и подготовка алгоритма проведения дискуссии.*

При подготовке к дискуссии студенты определяют предмет дискуссии (формулируется в зависимости конкретного раздела учебного курса), цель дискуссии (формулируется на основе группы вопросов, предлагаемых к обсуждению), течение процесса (характеризуется на основе предположений о порядке выдвижения тезисов-вопросов, составе участников и хронометраже дискуссии) и участников (характеризуются на основе знания модератором количественного и качественного состава студентов, которым предстоит принять участие в дискуссии).

Пример (алгоритм) подготовки к дискуссии по теме «Проблема прогресса в искусстве». Проблема: существует ли прогресс в искусстве, какими критериями, в отличие или в контексте научно-технического прогресса характеризуется? *Цель:* обсудить вопросы: - об эстетических закономерностях генезиса и эволюции художественных стилей и направлений; - об эстетической категории метода и методах реализма, романтизма; - об эстетических основаниях постмодернизма. *Процесс:* - установление специфических и универсальных признаков прогресса в искусстве; - установление особенностей возникновения и взаимного влияния художественных стилей и направлений; - установление логики и противоречий формирования метода реализма; установление логики и противоречий формирования метода романтизма. *Участники:* модераторы (2 наиболее продвинутых студента, спикер и оппонент); дискуссионщики (все студенты учебной группы).

По темам 1 («Предмет эстетики») и 5 («Мировая эстетическая мысль XVII-XIX вв.») составляется *гlossарий*.

При формировании гlossария студенты должны прочитать тексты, отражающие конкретный раздел изучаемого курса; систематизировать содержание изученных источников и связанных с ними содержательно научных текстов; выписать основные, с их точки зрения, термины (понятия) и оформить изученный материал в виде краткого, структурно организованного текста-гlossария, соблюдая логику соотнесения понятийного аппарата, соответствующих ссылок и комментариев, используемых в ходе проведения практических занятий.

Пример составления гlossария.

Понятия, которые следует представить в гlossарии при работе над темой «Предмет эстетики»: «Художественный образ. Содержание. Форма»

Понятие «художественный образ (образ)». Определения отбираются из 1 словаря (энциклопедии). Характеризуется этимология понятия. Производится поиск в высказываниях В. Шкловского, А. Лосева, М. Бахтина, других отечественных авторов. Отбираются и сопоставляются 3-4 определения понятия «художественный образ (образ)». Даются определения понятий «содержание» и «форма» как структурных элементов художественного образа. В качестве примера составления гlossария используются материалы издания: Коды массовой культуры: российский дискурс / науч. ред. Злотникова Т.С., Ерохина - Ярославль, РИО ЯГПУ, 2015 (главы 2, 3,4,5,6,7).

Практические занятия проводятся по 2 разделам: «Предмет эстетики» (куда входят 3 темы) и «Истоки мировой эстетической мысли» (куда входят 3 темы).

По разделу 1 изучаются темы: 1 – «Основные эстетические категории», где требуется уделить внимание парным категориям прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического; 2 – «Творческая личность в искусстве», где требуется уделить внимание категориям таланта, гения, художественного образа как продукта деятельности и структуры; 3 – «Теория художественных стилей, направлений, методов», где требуется остановиться на характеристике понятий стиля и направления, выявив отличия их генезиса и бытования в искусстве, и на понятии метода в контексте бытования реализма и романтизма. По разделу 2 изучаются темы: 4 – «Эволюция эстетических идей от античности к Возрождению», где прослеживается динамика приращения знаний о теории художественной культуры от первых теорий античных мыслителей, через христианскую проблематику средневековья до локальных теорий творцов эпохи Возрождения; 5 – «Роль европейской эстетической мысли VIII-XIX вв. в становлении теории искусства», где изучаются основные категории и проблемы, разработанные в рамках французской эстетической мысли и немецкой классической философии, а также эстетические идеи, представленные в художественных текстах выдающихся творцов изучаемого периода; 6 – «Персональные идеи русских эстетических мыслителей в контексте теории искусства», где рассматривается социально-культурная и философская проблематика в контексте эстетических идей: от В. Белинского до Н. Бердяева; эстетика у истоков культурологической мысли в работах отечественных ученых второй половины XX в.

В связи с работой в алгоритме балльно-рейтинговой системы каждый вид работы обучающихся оценивается в соответствии с конкретной шкалой, установленной применительно к данной дисциплине. Информация о полученных баллах доводится до сведения студентов после каждого проведенного занятия. По итогам работы в течение семестра накопленные баллы суммируются и составляют основу для количественного выражения экзаменационной оценки.
