

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белгородский Валерий Савельевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.10.2023 18:26:09
Уникальный программный ключ:
8df276ee93e17c18e7bee9e7cad2d0ed7b82475

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Институт «Академия имени Маймонида»
Кафедра Сольного пения и хорового дирижирования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История и философия искусства и культуры

Уровень образования	Ассистентура-стажировка
Код и наименование специальности	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
Вид подготовки	Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах
Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения	2 года
Форма обучения	очная

Рабочая программа учебной дисциплины «История и философия искусства и культуры» основной профессиональной образовательной программы высшего образования рассмотрена и одобрена на заседании кафедры, протокол № 9 от 10.03.2023 г.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:

д-р иск., доцент М.Л. Зайцева

Заведующий кафедрой: канд. культурологии, проф. Я.И. Сушкова-Ирина

1. Цели освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины История и философия искусства и культуры обучающийся должен:

- применять знания о закономерности развития мирового искусства как сложного, многообразного, и вместе с тем целостного процесса, обусловленного разнообразными природными, историческими и иными факторами, для конкретной исследовательской практики в сфере изучения искусства и культуры;
- использовать основные категории и понятия истории и философии искусства и культуры, теоретико-методологические принципы его изучения при анализе художественных текстов для описания историко-культурных явлений и процессов;
- применять знания об основных этапах истории мирового искусства и культуры в таких историко-культурных целостностях, как: искусство Древнего Востока, античное искусство, средневековое искусство, Искусство Возрождения, Древнерусское искусство и т.д. для профессионального развития;
- применять знания о закономерности развития мирового искусства и культуры как сложного, многообразного, и вместе с тем целостного процесса для конкретной исследовательской практики в сфере изучения искусства и культуры;
- использовать современную учебную, научную и справочную информацию, отечественный и зарубежный опыт в области историко-эстетического анализа явлений искусства и культуры;
- изучить и уметь применять на практике основы художественно-эстетического анализа при проведении исследовательских работ в области музыкального искусства;
- приобрести навыки практической актуализации знаний об эстетической и художественной культуре личности.

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы ассистентуры-стажировки

Дисциплина История и философия искусства и культуры включена в Базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) Образовательного компонента 1 и 2 годов обучения.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении предыдущих дисциплин «История искусств», «Эстетика» предыдущего уровня образования: бакалавриата (53.03.00) и специалитета (53.05.00). Она также призвана способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков, определяемых содержанием других дисциплин вариативной части блока 2 «Дисциплины (модули)» («Экономика культуры», «Психология художественного творчества»).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Таблица 1

Результаты обучения	Критерии результатов обучения	Технологии формирования
готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской	<u>Знать:</u> природу и сущность феномена искусства, смысл основных категорий и понятий истории искусства, логику общей эволюции мирового искусства, теоретико-методологические принципы изучения искусства и культуры, основные стили, научные школы, направления, концепции в области истории и философии искусства и культуры, ценностные ориентации	Л, ПЗ, СР

<p>деятельности (УК-1)</p>	<p>современного образования в области истории и философии искусства и культуры</p> <p><u>Уметь:</u> самостоятельно вырабатывать и обосновывать критическую оценку художественных явлений и событий разных эпох, использовать полученные знания для профессионального развития</p> <p><u>Владеть:</u> навыками практической актуализации знаний об эстетической и художественной культуре личности; возможностями использования современного эстетического знания в научных исследованиях и педагогической деятельности</p>	
<p>способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)</p>	<p><u>Знать:</u> основной круг вопросов истории искусства, ее место в системе гуманитарного знания, теоретико-методологические принципы изучения искусства, логику общей эволюции мирового искусства</p> <p><u>Уметь:</u> применять на практике сведения об истории мирового искусства, о таких историко-культурных целостностях, как: искусство Древнего Востока, античное искусство, средневековое искусство, Искусство Возрождения, Древнерусское искусство и т.д.; ориентироваться в различных типах, формах, стилях, представленных в памятниках мирового художественного искусства, ориентироваться в новом культурном пространстве, обозначить путь междисциплинарных исследований в области предметного научного поля данной специальности;</p> <p><u>Владеть:</u> искусствоведческой терминологией и навыками историко-искусствоведческого анализа явлений искусства и культуры; способами теоретической экспликации «пространства искусства» в рамках исторического способа его осмысления, возможностями использования современного искусствоведческого знания в научных исследованиях и педагогической деятельности</p>	<p>Л, ПЗ, СР</p>
<p>способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)</p>	<p><u>Знать:</u> содержание современных философско-эстетических знаний, суть исторической типологии искусства историю философско-эстетической мысли, специфику представлений определенной эпохи о человеке и обществе, изучающей искусство как модель человеческого бытия</p> <p><u>Уметь:</u> Анализировать базовые эстетические и художественные тексты, знать их проблематику, исторический и теоретический контекст формирования; ориентироваться в новом культурно-информационном пространстве; самостоятельно вырабатывать и обосновывать эстетическую оценку культурных фактов, явлений и событий разных</p>	<p>Л, ПЗ, СР</p>

	<p>эпох; использовать полученные знания для профессионального и личностного развития</p> <p><u>Владеть:</u> навыками возведения индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;</p>	
<p>способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)</p>	<p><u>Знать:</u> основной круг вопросов о своеобразии истории и философии искусства, ее месте в культуре, научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека; логику общей эволюции художественно-эстетической мысли эпохи древних цивилизаций, Средневековья и Нового времени; содержание эстетической и художественной культуры личности</p> <p><u>Уметь:</u> определять значение разных искусствоведческих и эстетических подходов для конкретной исследовательской практики в сфере изучения искусства и культуры; анализировать базовые эстетические и художественные тексты, знать их проблематику, исторический и теоретический контекст формирования; реализовывать знания о художественной и эстетической культуре личности, об эстетическом анализе искусства и культуры</p> <p><u>Владеть:</u> терминологией эстетики, навыками историко-эстетического анализа явлений искусства; навыками практической актуализации знаний об эстетической и художественной культуре личности, основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса</p>	Л, ПЗ, СР
<p>способность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар (ПК-5)</p>	<p><u>Уметь:</u> постигать закономерности развития мирового искусства как сложного, многообразного, и вместе с тем целостного процесса, обусловленного разнообразными природными, историческими и иными факторами, пользоваться понятийным аппаратом для описания историко-культурных явлений и процессов, самостоятельно выработать и обосновывать критическую оценку художественных явлений и событий разных эпох</p> <p><u>Владеть:</u> историко-культурологической терминологией и навыками историко-искусствоведческого анализа явлений искусства, способами теоретической экспликации «пространства искусства» в рамках исторического способа его осмысления; навыками эстетического анализа явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, их критического освоения на основании философско-эстетических критериев</p>	Л, ПЗ, СР

4. Объем и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Таблица 2

Показатель объема дисциплины	Трудоемкость
Объем дисциплины в зачетных единицах	12
Объем дисциплины в часах	432
Лекции (ч)	60
Практические занятия (семинары) (ч)	116
Самостоятельная работа (ч)	220
Форма контроля (экзамен)	36

4.2 Содержание разделов учебной дисциплины

Таблица 3

Наименование раздела учебной дисциплины	Лекции		Наименование практических (семинарских) занятий		Оценочные средства
	№ и тема лекции	Трудоемкость, час	№ и тема практического занятия	Трудоемкость, час	
1 год обучения					
Раздел I. Введение в историю и философию искусства и культуры	Культура как предмет научного знания. «Открытие культуры» – начало и исток научного знания о культуре. Граница между научным и философским знанием о культуре (культурология и культурфилософия). Философия культуры как культурное самосознание европейского человека. Место философии культуры в системе философских дисциплин. Культура как ценность (идея) и как понятие.	4	Основные этапы становления культурологического знания – классический и постклассический (современный). История культуры и история знания о культуре. Предпосылки этого знания в философии античного и средневекового общества. Европейская культура как синтез античной и христианской традиции. «Открытие культуры» – «реабилитация» античной (языческой) культурной традиции в глазах средневекового (религиозно-ориентированного) человека: эпоха Возрождения. Понятие «секуляризация культуры» (отделение культуры от культа). Гуманизм («открытие человека») – исходное основание культурологического знания. Границы человеческого существования в мире как границы	8	Коллоквиум

			культуры. Осознание этих границ в период от эпохи Возрождения до эпохи Просвещения.		
	<p>Историческая типология культур. Культура как эстетическое творчество. Основные типы эстетических картин мира в истории культуры. Историческая типология культуры. Эволюционизм XIX века (Г. Морган, Г. Спенсер, Э. Тайлор и др.); формационный подход к типологии культуры (К. Маркс, Ф. Энгельс); цивилизационный подход как один из вариантов классификации культур по историческому типу (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби); концепция осевого времени К. Ясперса.</p> <p>Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Этническая и национальная: понятия «этнос» и «нация»; элементы этнической культуры: самоназвание этноса, географический фактор, язык этноса, религиозный фактор, психологический склад этноса; этнокультурные стереотипы; национальная культура как этносоциальная общность; взаимосвязь этнической и национальной культуры.</p> <p>Элитарная и массовая культуры: философские основания массовой культуры; этапы становления</p>	4	<p>Основные типы эстетических картин мира в истории культуры. Первобытный синкретизм: мифопоэтические представления о пространстве и времени, обществе и человеке; антропоморфизм вещи; сакральный смысл знания и его кодирование в ритуале, обряде. Древний мир и античность: космологическая калокогатия; «пластическая» картина мира и искусство (архитектура, скульптура). Средневековье: представления о конечности пространстве и цикличности времени; о тварности сущего; иерархическое строение мира ценностей; категории совершенства, символа, слова, света; храм как модель мироздания. Новое время: антропоцентризм Ренессанса и идеи эстетического и художественного конструирования мира с позиций человеческой меры. Просвещение: деизм и естественнонаучная картина мира; закон «всеобщего стремления к совершенству»; рационализм и его отражение в искусстве классицизма. Эпоха позитивизма: «отмена» метафизических картин мира, аналитика реальности, социальные детерминанты культуры, искусства,</p>	10	Доклад (сообщение)

	<p>массовой культуры и её экономические предпосылки; философские основания элитарной культуры; понятия «элита» в современной культурологической мысли; тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.</p> <p>Восточные и западные типы культур: критерии деления культур на западные и восточные; этапы формирования западной культуры; типологические особенности западной культуры; этапы формирования восточной культуры; специфика культур Востока.</p> <p>«Культурный герой» и его имидж (от фараонов до президентов).</p>			
	<p>Эстетика как философия искусства. Искусство как эстетическая категория. Личность художника. Произведение искусства как художественная ценность.</p> <p>Виды существования эстетических знаний: имплицитная и эксплицитная</p>	4	8	Коллоквиум

	<p>(или собственно философская) эстетика. ИмPLICITная эстетика как полутеоретическое свободное осмысление эстетического опыта внутри других дисциплин (философии, риторики, филологии, богословии, экфрасисе и т.п.). Три основных периода имPLICITной эстетики: <i>протонаучный</i> (до середины XVIII в.), <i>классический</i>, совпадающий с развитием классической философской эстетики (середина XVIII-XIX в.) и <i>постклассический</i> (условно с Ф. Ницше и до настоящего времени).</p> <p>Становление эксплицитной эстетики. А. Баумгартен: введение термина «эстетика» как конструирование самостоятельной области философского знания. Место эстетики в системе философских наук.</p> <p>Эстетика как наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения.</p> <p>Триединство предмета эстетики: субъект – объект – ценность.</p> <p>Многообразие подходов к определению предмета эстетики.</p> <p>Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о способах их постижения, о качественных характеристиках чувственно постигаемых феноменов в</p>	<p>Созерцание, сопереживание, понимание, сотворчество, знание языка искусства как условия художественного восприятия.</p> <p>Проблема художественной одаренности: «дарование» как комплекс врожденных и приобретаемых в социокультурной практике качеств: острота и неортодоксальность эмоциональных реакций, «открытость» миру, «незащищенность» души; способность к сопереживанию. Образное мышление и ассоциативно-образная память; потребность к воплощению образа-замысла в материале искусства; трудолюбие и стремление к совершенству формы.</p> <p>Вдохновение, интуиция, воображение. Талант как реализованная одаренность. Гениальность как реализованная способность освобождения от «плена времени» (Б. Пастернак), интуиция «вечного».</p> <p>Типы личности художника в зависимости от ценностных творческих установок: «пророк», «учитель», «гражданин», «защитник», «зеркало», «бунтарь», «отверженный» и т. д. Художник и время; художник и толпа.</p> <p>Произведение искусства как художественная ценность; художественный образ как феномен,</p>	
--	--	---	--

	<p>их отношениях к собственно-человеческим сущностным силам, способностям и целям. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек.</p> <p>Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания.</p> <p>Эстетика и этика: различия предмета, способов получения знаний и функций в культуре. Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; смысло-жизненные ориентиры; роль в культурном творчестве.</p>		<p>новая реальность. Принципы видовой и жанровой классификации (морфология искусства). Принципы эстетического анализа: пространство, время, ритмо-линейная и цвето-пластическая организация. Направление, стиль, творческий метод, школа. Художественный образ в пространстве культуры: жизнь произведения в социально-историческом времени. Художественная жизнь общества. Роль художественной критики. Проблемы современного искусства. Поиск новых форм выразительности. Масскульт и элитарное искусство.</p>		
	<p>Эстетическая культура личности.</p> <p>Эстетическое сознание. Эстетические чувства, эстетические способности.</p> <p>Эстетическое суждение. Вкус.</p> <p>Категории эстетического суждения.</p> <p>Аксиологические категории эстетики.</p> <p>Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем. Эстетическая способность сознания к различению, вчувствованию, суждению, выбору и созиданию по мере собственного вида. Понятие о структуре эстетического сознания.</p> <p>Чувственно-интеллектуальная природа эстетического отношения – первой ступени познания.</p>	4	<p>Образ эстетический и художественный: сходство, различия, взаимозависимость. Эстетический образ совершенства (идеал, ценность), его детерминанты и функции. Основные параметры изменчивости представлений о совершенстве (культурно-исторический, этно-национальный, религиозный, социально-классовый, личностный. Константные характеристики эстетического идеала совершенства (сущностные, бытийные качества объекта, его мера) и его прогностическая функция в социокультурной практике.</p> <p>Суждение вкуса. Проблема</p>	8	<p>Доклад (сообщение)</p>

	Эстетическое отношение как процесс: от потребности в целостном, соразмерном человеку образе мира – к чувственному восприятию – переживанию и далее, – к интеллектуальному конструированию образа-понятия (эстетической ценности).		воспитания вкуса. Мера как онто-эстетическая категория: единство качества и количества; понятия «мера данного вида» и «мера собственного вида».		
Раздел II. Характерные черты культуры и искусства эпохи древних цивилизаций, европейского Средневековья и Возрождения	Античная эстетика. Специфические особенности античной эстетики: космологизм (учение о «гармонии сфер»); создание парадигмы гармонической вечности; обоснование красоты принципами гармонии, определенности и меры; выдвигание принципа миметического подобия красоты макро – и микрокосмоса. Принципы деления искусств.	4	О природе и функциях искусства (Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель). «Калокагатия» как специфически античная категория (Сократ). Теория трагического (Аристотель) и концепция катарсиса. Аполлоновское и дионисийское. Музыкальная эстетика античности: концепции «гармонии сфер» и «этоса ладов». Объединение способов воздействия «мировой» и музыкальной гармоний на характер и состояние человека («этико-космологический синтез»)	8	Доклад (сообщение)
	Эстетика Древней Индии и Древнего Китая. Древнеиндийская эстетическая традиция: индуизм и буддизм о духовном характере прекрасного как выражение абсолютного совершенства. Медитация как путь эстетического постижения. Эстетико-философское токование танца Шивы. Генезис зрелищных искусств. Теоретический трактат «Бхаратанатьяшастра» и его роль в развитии зрелищных искусств	4	Место музыки в системе искусств Древнего Китая и Древней Индии. Выявление эстетической общности явлений природы, звука, цвета, выяснение характера воздействия их на эмоциональное и физическое состояние человека. Категория дао в философии даосизма и ее претворение в живописи Древнего Китая. Эстетические принципы искусства китайской каллиграфии. Ведические символы и	8	Коллоквиум

	<p>Древней Индии. Ведическая идейно-сюжетная основа зрелищных искусств Индии.</p> <p>Специфические особенности эстетических концепций древнеиндийской культуры: эстетическая значимость критериев текучести, незавершенности в оценке явлений жизни, произведений искусства.</p> <p>Мифологические основы эстетики Древнего Китая: космологические представления (культ Неба, мифы о сотворении Земли из тела первопредка Паньгу и др.).</p> <p>Философские основы древнекитайской эстетической традиции: конфуцианство, даосизм.</p>		<p>художественные приемы. Концепция «раса». Символический язык классического танца. Классический театр катхакали. Пластические искусства Древней Индии, их эстетическая значимость.</p>		
	<p>Европейская средневековая эстетика как парадигма. Византийская эстетика как парадигма. Основные принципы древнерусской эстетики.</p> <p>От античности к Средневековью: вера как доминанта сознания и новое значение эстетических проблем (бытие как бог – творец, существующее как богосотворенное).</p> <p>Преимственность и различие между античным и христианским философствованием.</p> <p>Красота как святость и праведность (интериоризация эстетических критериев). Два основных направления средневековой эстетики – философско-богословское и</p>	4	<p>Литургическая эстетика. Эстетически значимые особенности художественного языка византийского искусства.</p> <p>Продолжение традиций византийской эстетики и художественной культуры в культуре Древней Руси.</p> <p>Соборность эстетического сознания, софийность искусства и творческой деятельности в целом, системность церковного искусства, его повышенный художественный символизм, высокая духовность, каноничность, принципиальная анонимность средневекового русского искусства, всего духовного</p>	6	Коллоквиум

	<p>искусствоведческое. Разработка категории символа, формирование идеи соборных искусств, критика чувственного восприятия и выдвижение идеи духовного трезвения как основы эстетического восприятия. Логоцентризм в комплексе соборных искусств, эйконоцентризм в системе художественного творчества. Становление византийской эстетики.</p>		<p>творчества. Значение нравственной красоты в эстетическом сознании русичей. Формирование идеальных образов героя (князя, ведущего народ на захватчиков) и духовного пастыря (священника) в русской литературе XIV в.</p>		
	<p>Эстетические особенности светской культуры европейского средневековья. Искусство вагантов, трубадуров, труверов, миннезингеров. Истоки средневекового рыцарства. Эстетическое своеобразие поэзии вагантов.</p>	2	<p>Развитие рыцарских идеалов в творчестве трубадуров, труверов, миннезингеров. Эстетико-художественная ценность светской лирики позднего средневековья (формирование куртуазного стиля, введение национальных языков в сферу профессионального художественного творчества)</p>	2	Коллоквиум
Итого за 1-й год обучения		30		58	<i>Зачет</i>
2 год обучения					
	<p>Искусство и эстетические теории европейского Ренессанса. Эстетика Ренессанса: возрождение антропоцентризма как одной из черт античной культуры. Оценка «подражания» («imitatio») и изобретения («inventio») как диалогизирующих эстетико-философских и культурологических категорий. Красота как разнообразие. Калейдоскопичность сюжетов, художественных приемов, открытость</p>	4	<p>Идея автономизации искусства от космологии и теологии, поиск законов художественного творчества, исходящих из природы самого искусства либо особенностей человека (биологизм). Формирование учения о темпераментах, теории аффектов. Выдвижение в качестве основного эстетического принципа – принципа удовольствия</p>	8	Доклад (сообщение)

	и распадность формы как способ отражения бесконечного разнообразия окружающего мира. Самодовлеющая эстетическая значимость телесности.				
Раздел III. Влияние философии на развитие культурологических и эстетических знаний XVII-XIX вв.	6. Классическая модель культуры: гуманизм – рационализм – историзм. Общая характеристика классического гуманизма, рационализма и историзма в качестве базовых элементов истолкования культуры в классической философии Нового времени. Антропоцентристская и европоцентристская конструкция классической модели культуры. Основные оппозиции классической модели культуры: естественное и искусственное, цивилизация и культура, личное и общественное, традиция и творчество.	4	Просветительский «культ разума». Культура как разумность человека. Критика авторитета и традиции («предрассудков»). «Энциклопедия» Дидро и Даламбера – теоретико-культурная программа Просвещения. Культура и природа; культура как «разумная природа». Антиметафизическая направленность и натурализм просветительского сознания. Стремление к счастью (эвдемонизм) и «разумный эгоизм» – базовые ценности культуры. «Идея прогресса» как совершенствования человеческого рода, ее историко-культурный смысл.	8	Коллоквиум
	7. Решение вопросов культурологии в романтической философии. Философия трансцендентального идеализма как основание нового этапа культурологии (И. Кант). Кантовская «критика разума» как всеобъемлющая философия культуры» (В.Виндельбанд): основания для такой оценки кантовской философии. Отношение Канта к Просвещению. Трансцендентальный метод обоснования науки, морали и искусства. Природа и свобода как	4	Классицизм и романтизм – основные культурфилософские и эстетические системы Нового времени. Хронологические, географические и дисциплинарные рамки романтизма. Особенности романтического сознания: критика просветительского «разума», апология средневековой культуры в противоположность античной, приоритет свободы над необходимостью, бесконечного над конечным, творчества над результатом, автора над	8	Доклад (сообщение)

	<p>условия возможности культуры. Моральная ценность культуры: полемика Канта с Руссо относительно назначения и цели человеческой культуры. Культура как развитие природных человеческих задатков («культура умения») и моральное совершенствование человека («культура воспитания»). Социальный антагонизм как условие развития культуры. Кант о духовной ситуации своего времени: переход от цивилизации к «моральному состоянию». Моральный утопизм кантовской философии культуры.</p>			
	<p>Проблематика культуры в гегелевской философии «абсолютного духа». Позитивистская философия культуры. Синтез разума и истории: попытка преодоления противоположности между Просвещением и романтизмом. Культура как «образование индивида»: его подъем от природной единичности к духовной всеобщности, выражающей тождество мышления и бытия. «Дух» как «субъект» и «субстанция» культуры, основные формы его становления – религия, искусство, философия. Всеобщее в виде понятия – высшая форма культурного развития. Диалектика как логика этого развития. Культура в системе социально – политических координат: разделения</p>	<p>4</p> <p>произведением, духа над разумом, индивидуального над всеобщим. Критика рационализма (европейского зона) как опыт построения новой культурологии. Православие как основа нового подхода к культуре и жизни. Судьба философии в качестве «судьбы всей умственной жизни, всей культуры» (И.В. Киреевский). Ф. Степун о влиянии немецкого романтизма на философию культуры славянофилов. («Жизнь и творчество»). К. Леонтьев как предтеча неоромантического движения в России рубежа XIX – XX веков.</p> <p>Абсолютизация естественных наук в качестве образца для социального и гуманитарного познания. Наука – высший (позитивный) этап культурно-исторического развития, приходящий на смену теологическому и метафизическому (закон «трех стадий» О. Конта). Утилитаристские истолкования морали и культуры (И. Бентам). Культура и свобода частного лица (Д.С. Милль). Культурный эволюционизм и органицизм (Г. Спенсер). Позитивизм как методология эмпирических наук о культуре. Русский позитивизм. у</p>	<p>8</p>	<p>Коллоквиум</p>

	труда, гражданского общества, государства.				
Раздел IV. Культурологические и эстетические концепции XX-XXI вв.	<p>Кризис классической модели культуры как основная тема постклассической культурологии. Структура и состав современного культурологического знания. Социальные сдвиги в развитии западного общества на рубеже XIX - XX столетий: понятие «индустриального» и «массового» общества. О. Шпенглер о судьбе европейской («фаустовской») культуры на ступени цивилизации. Диагноз состояния западной культуры в «массовом обществе» (Ортега-и-Гассет).</p> <p>Постмодернизм как следствие кризиса ценностно-мировоззренческих установок постренессансной культуры. Отрицание классического способа теоретизирования, формирование радикально нового типа культурологической рефлексии в рамках постмодернизма. Зависимость человека от априорно заданного культурно-исторического мира. Плюрализм смыслов, смысловых предпосылок и интерпретаций потерявшего прозрачность мира. Плюрализация жизненных стилей. Стирание пространственных и временных границ между видами и формами культурной деятельности. Понятие</p>	4	<p>Понятие «культурология» в современном гуманитарном познании. Культурология и философия культуры, социология культуры и культурная антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований. История становления методов культурологии, типов культурологического анализа. Методы изучения культурных форм и процессов. Исторический подход в культурологии (историко-генетический, историко-сравнительный методы). Значение структурного (структурно-функционального) подхода для исследования культуры. Семиотический подход к изучению и описанию культуры. Возможности феноменологии, философской герменевтики, психоанализа в культурологии. Системный и информационный подходы к исследованию культуры. Интердисциплинарные подходы в культурологических исследованиях.</p>	6	Доклад (сообщение)

	интертекстуальности. Проблема ризоматики культуры: Ж. Делёз, Ф. Гваттари.				
	Основные категории и понятия современной культурологии. Морфология культуры. Понятие «функции культуры»: основные функции культуры; функции и функциональность культуры; культурологическая концепция английского антрополога XX века Б. Малиновского. Определение понятия «субъекты культуры»; многообразие субъектов культуры: народ, интеллигенция, творческая личность; личность как субъект культуры; социальная группа как творец культуры; социальные организации и институты как субъекты культуры.	4	Понятие «культурогенез»: проблема культурогенеза в современной культурологии; деятельностный подход к генезису культуры (К. Маркс, Ф. Энгельс); психоаналитическая концепция генезиса культуры (З. Фрейд); игровая концепция происхождения культуры (Г. Гадамер, Й. Хейзинга); символический подход к генезису культуры (Э. Кассирер). Понятие «динамика культуры»: сущность идеи «циклического» и «линейного» развития культуры, причинная обусловленность и относительная самостоятельность процесса динамики культуры; самобытность и уникальность развития отдельных культур и единство культурной истории человечества.	6	Коллоквиум
	Культура как способ коммуникации: язык и символы культуры, «культурные коды», межкультурные коммуникации. Культурные ценности и нормы, культурные традиции. Содержание категорий «культурная картина мира», «социальные институты культуры»	2	Язык и символы культуры: культура как мир знаков и значений; множественность языков культуры; сущность и виды знаков; семиотический анализ культуры; понятие символа: символ в науке, искусстве, религии; культурная семантика – изучение языка культуры как средства выражения смысла; герменевтика как наука интерпретации и понимания языка культуры.	6	Доклад (сообщение)

			Культурные коды; межкультурные коммуникации.		
	Актуальные проблемы современной культурологии. Современные концепции культуры. Культура как мир артефактов.	2	Глобализм как феномен современности; единое глобальное коммуникативное пространство; компьютерные технологии. Судьба национальной культуры в глобализирующемся мире. Возможные формы международного культурного сотрудничества и диалога в обществе XXI века. Основные ценности и приоритеты в культуре XXI века: защита природной среды, культурная экология и сохранение культурного наследия, обеспечение равного для всех права на свободный доступ к информации и индивидуальное самовыражение, предотвращение угрозы «столкновения цивилизаций» и межнациональных конфликтов на почве противостояния религий и культур. Проблема культурного многообразия и единства в глобализирующемся мире.	4	Коллоквиум
	Культура как идеалообразующая сторона жизни людей. Культура и глобальные проблемы современности. Понятие идеала в концепции отечественного философа Д.В. Пивоварова.	2	Универсальные культурные архетипы как важнейшие компоненты картины мира; соотношение «культурной картины мира» с научной, художественной и религиозной картинами мира; культурные ценности и нормы – неотъемлемые составляющие картины мира; формы и способы выражения самобытности	4	Доклад (сообщение)

			<p>культурной картины мира определенной социокультурной общности в языке и художественном творчестве; социальные институты культуры.</p> <p>Модели идеалообразования. Религиозная сущность культуры. Понятие религии, веры, конфессии. Модели места религии в культуре, культура и глобальные проблемы современности.</p> <p>Понятие культурных ценностей, их иерархия; понятие и содержание культурных норм; культурные нормы и девиации; соотношение ценностей и норм в культуре; культурные традиции; содержание категории «культурная картина мира».</p>		
ВСЕГО часов в году (2-й год обучения)		30		58	
Всего часов за два года обучения		60		116	<i>Экзамен</i>

5. Самостоятельная работа обучающихся

Таблица 4

№ п/п	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1 год обучения			
1	Введение в историю и философию искусства и культуры	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к семинару	64
2	Характерные черты культуры и искусства эпохи древних цивилизаций, европейского Средневековья и Возрождения	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к семинару	64
2 год обучения			
3	Влияние философии на развитие культурологических и эстетических знаний XVII-XIX вв.	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к семинару	46
4	Культурологические и эстетические концепции XX-XXI вв.	Работа с учебной, научной, справочно-энциклопедической литературой, с текстами первоисточников; подготовка сообщений, подготовка к семинару	46
		Подготовка к экзамену	36
ВСЕГО часов в семестре:			256

6. Образовательные технологии

При освоении дисциплины История и философия искусства и культуры используются следующие образовательные технологии:

1. Коллоквиум.
2. Доклад (сообщение).

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

7.1 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены.

7.2 Примеры используемых оценочных средств для текущего контроля

Вопросы для коллоквиума

1. Граница между научным и философским знанием о культуре.
2. Границы существования человека в мире как границы культуры.
3. Концепция осевого времени К. Ясперса.
4. Восточные и западные типы культур.
5. Философские основания массовой культуры; этапы становления массовой культуры и её экономические предпосылки.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

Темы для докладов (сообщений)

1. Эстетическая проблематика искусства: вопрос о природе и происхождении искусства.
2. Принципы деления искусств в античности.
3. О природе и функциях искусства (Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель).
4. Теория трагического (Аристотель) и концепция катарсиса.
5. Оценка «подражания» («imitatio») и изобретения («inventio») как диалогизирующих эстетико-философских и культурологических категорий Ренессанса.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

7.3 Примеры используемых оценочных средств для промежуточной аттестации

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (зачет, 1 год обучения):

1. Сущность и основные законы развития искусства и культуры.
2. Определения и основные функции искусства и культуры.
3. Культура и цивилизация.
4. Исторические типы культуры.
5. Классификация искусств.
6. Антропоцентристская и европоцентристская конструкция классической модели культуры.
7. Основные оппозиции классической модели культуры.
8. Культура как царство «эстетической игры и видимости».
9. Философия позитивизма как методология эмпирических наук о культуре.
10. Искусство как предмет эстетики. Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческой жизни.
11. Круг проблем и основные категории античной эстетики. История античного искусства.
12. Эстетика стран Дальнего Востока (Древняя Индия, Древний Китай).

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен, 2 год обучения):

1. Искусство как предмет эстетики. Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческой жизни.
2. Круг проблем и основные категории античной эстетики. История античного искусства.
3. Эстетика стран Дальнего Востока (Древняя Индия, Древний Китай).
4. Основные принципы средневековой эстетики. Их отражение в средневековом искусстве.
5. Основные категории византийской эстетики.
6. Основные принципы древнерусской эстетики.
7. Художественные и философско-эстетические идеалы эпохи Возрождения. Предпосылки становления новоевропейской картины мира.
8. Постмодернизм как новый тип культурфилософской рефлексии XX века. Тенденции развития искусства XX-XXI веков.
9. Основные направления культурологической мысли в истории современной науки.
10. Проблема культурного многообразия и единства в глобализирующемся мире.

Полный комплект оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля)**8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы****Таблица 5**

№ п/п	Автор(ы)	Наименование издания	Вид издания (учебник, учебное пособие, ...)	Издательство	Год издания	Кол-во экз.	Электронный ресурс
Основная литература							
1	Бычков В. В.	Эстетика	Учебник	М.: Академический Проект	2020	-	URL: https://e.lanbook.com/book/132987
2	Быстров Н. Л.	История эстетики: от античного пифагорейства до средневековой схоластики	Учебное пособие	Екатеринбург : УрФУ	2017	-	URL: https://e.lanbook.com/book/169919
3	Козьякова М. И.	История культуры. Европейская культура от Античности до XX века: Запад и Россия	Учебно-методическое пособие	М.: Согласие	2018	-	URL: https://e.lanbook.com/book/175305

4	Хренов Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Монография	М.: Согласие	2015	–	URL: https://e.lanbook.com/book/75588
Дополнительная литература							
1	Аничков Е. В.	Эстетика	Учебное пособие	Санкт-Петербург : Издательство "Лань"	2017	-	URL: https://e.lanbook.com/book/95901
2	Барановская Т. Г.	Музыкальная эстетика	Учебное пособие	Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы	2012	-	URL: https://e.lanbook.com/book/226334
3	Бычков В. В., В.Б. Маньковская, Иванов В. В.	Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства	Монография	М.: Прогресс-Традиция	2012	-	URL: https://e.lanbook.com/book/77150
4	Горбовец Л. О.	Постмодернизм : взгляд изнутри: статьи, заметки, размышления	Сборник статей	М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та	2017	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/947226
5	Гуренко Е. Г.	Эстетика	Учебное пособие	Новосибирск : НГК им. Глинки	2013	-	URL: https://e.lanbook.com/book/155024
6	Жукова О. А.	Опыт о русской культуре. Философия истории, литературы и искусства	Монография	М.: Согласие	2019	-	URL: https://e.lanbook.com/book/175333
7	Зайцева М.Л., Будагян Р.Р.	Музыкальное направление classical crossover в современном скрипичном искусстве	Монография	М.: РГУ им. А.Н. Косыгина	2019	-	URL: https://e.lanbook.com/book/169422

8	Зорилова Л. С.	Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве	Монография	М.: Академический Проект	2020	-	URL: https://e.lanbook.com/book/133200
9	Коломиец Г. Г.	Ценность музыки: философский аспект	Монография	М.: ИНФРА-М	2019	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/1065109
10	Логинова М. В.	Современная философия искусства: концептосфера	Учебное пособие	Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева	2020	-	URL: https://e.lanbook.com/book/204581
11	Мальшев И. В.	Искусство и философия: от модерна к постмодерну	Сборник научных трудов	М.: Пробел-2000	2013	-	URL: https://e.lanbook.com/book/144431
12	Михеева Ю. В.	Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе	Монография	М.: ВГИК им. С.А. Герасимова	2016	-	URL: https://e.lanbook.com/book/94252
13	Мороз Т. И.	Эстетика и теория искусства	Учебное пособие	Кемерово : КемГИК	2017	-	URL: https://e.lanbook.com/book/105263
14	Орлов В. В.	Онтология нового в музыкальном искусстве	Монография	Саратов : СГК им. Л.В. Собинова	2015	-	URL: https://e.lanbook.com/book/72145
15	Шапинская Е.Н.	Философия музыки в новом ключе: музыка как проблемное поле человеческого бытия	Монография	М.:Согласие	2017	-	URL: https://znanium.com/catalog/product/978425

16	Флоренский П. А.	История и философия искусства	Сборник научных трудов	М.: Академический Проект	2020	-	URL: https://e.lanbook.com/book/133296
17	Хренов Н. А.	Избранные работы по культурологии. Культура и империя	Монография	М.: Согласие	2014	–	URL: https://e.lanbook.com/book/75583
18	составители Н. А. Хренов, А. С. Мигунов	Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия	Учебное пособие	М.: Прогресс-Традиция	2008	-	URL: https://e.lanbook.com/book/77142

8.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных образовательных ресурсов локальных сетей РГУ им. А.Н. Косыгина, необходимых для освоения дисциплины

1. Библиотека РГУ им. А.Н. Косыгина <http://biblio.mgudt.ru/jirbis2/>.
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «ИНФРА-М» «Znaniium.com» <http://znaniium.com/>.
3. Реферативная база данных «Web of Science» <http://webofknowledge.com/>.
4. Реферативная база данных «Scopus» <http://www.scopus.com/>.
5. Патентная база данных компании «QUESTEL – ORBIT» <https://www37.orbit.com/#PatentEasySearchPage>.
6. Электронные ресурсы издательства «SPRINGERNATURE» <http://www.springernature.com/gp/librarians>.
7. ООО «ИВИС» <http://dlib.eastview.com/>.
8. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <http://www.elibrary.ru/>.
9. Национальная электронная библиотека («НЭБ») <http://нэб.рф/>.
10. ЭБС «Лань» <http://www.e.lanbook.com/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 52/45	
Аудитория № 231 – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации направлений музыкально-исполнительское искусство	Комплект учебной мебели, доска меловая. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся	Оснащенность помещений для

Наименование учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортзалов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п.	Оснащенность учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, библиотек, спортивных залов, помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования и т.п. самостоятельной работы обучающихся
читальный зал библиотеки	– компьютерная техника; подключение к сети «Интернет»
Аудитория №1154 - читальный зал библиотеки: помещение для самостоятельной работы, в том числе, научно-исследовательской, подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ	– Шкафы и стеллажи для книг и выставок, комплект учебной мебели, 1 рабочее место сотрудника и 3 рабочих места для студентов, оснащенные персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронным библиотекам и в электронную информационно-образовательную среду организации.

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины при обучении с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Необходимое оборудование	Параметры	Технические требования
Персональный компьютер/ноутбук/планшет, камера, микрофон, динамики, доступ в сеть Интернет	Веб-браузер	Версия программного обеспечения не ниже: Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс. Браузер 19.3
	Операционная система	Версия программного обеспечения не ниже: Windows 7, macOS 10.12 «Sierra», Linux
	Веб-камера	640x480, 15 кадров/с
	Микрофон	любой
	Динамики (колонки или наушники)	любые
	Сеть (интернет)	Постоянная скорость не менее 192 кБит/с

Технологическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием элементов электронной информационно-образовательной среды университета.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft® Windows® XP Professional Russian Upgrade/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул E85-00638; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия);

Microsoft® Office Professional Win 32 Russian License/Software Assurance Pack Academic OPEN No Level, артикул 269-05620; лицензия №18582213 от 30.12.2004 (бессрочная корпоративная академическая лицензия).

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open No Level, артикул FQC-02306, лицензия № 46255382 от 11.12.2009 (копия лицензии;

бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open No Level, лицензия 47122150 от 30.06.2010 (бессрочная академическая лицензия; центр поддержки корпоративных лицензий Microsoft).

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, договора на оказание услуг по поставке программного обеспечения №1/28-10-13 от 22.11.2013, №1/21-03-14 от 31.03.2014 (копии договоров).

Google Chrome (свободно распространяемое).

Adobe Reader (свободно распространяемое).

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; договор №218/17 - КС от 21.11.2018.