

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по учебной дисциплине**

ЭСТЕТИКА

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - СРС - самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе, материалами, взятыми из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ;
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и др.;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

Организация и формы самостоятельной работы

При изучении курса «эстетика» СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная работа:

А) СРС по тематике лекций. В лекциях по данному курсу рассматриваются наиболее существенные аспекты и важные проблемы эстетического знания, они носят установочный характер и с необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по освоению литературы, указанной в списке (это касается и учебной литературы, и текстов из истории эстетической мысли).

Б) СРС по подготовке к семинарским занятиям. Для организации самостоятельной работы студентов разработаны планы семинарских занятий, дан обширный список литературы, на основе знакомства с которым можно строить ответы на поставленные вопросы. В силу большого объема материала студенту, при подготовке к семинарскому занятию, предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос, представляющий для него наибольший интерес, и соответствующий источник из списка литературы.

В) СРС по написанию письменных работ (рефератов, докладов, эссе, контрольных работ и др.) на заданные темы. Тематика письменных работ представлены в РПД и в ФОС по курсу «Эстетика», требования к письменным работам будут рассмотрены ниже.

Г) СРС по темам, которые не рассматриваются в лекциях и по которым не предусмотрены семинарские занятия. Для таких случаев представляются круг вопросов и литература, на основании знакомства с которой студент может получить необходимую информацию по теме и написать письменную работу.

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя (участие в обсуждении той или иной проблемы на лекциях и семинарских занятиях, круглых столах, дебатах, деловых играх и т.д.). В ходе освоения дисциплины «Эстетика» предусмотрены проведение коротких экспресс-опросов, тестов по обсуждаемым проблемам курса.

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта решения учебной задачи повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания.

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа (подготовка и написание курсовой, дипломной работы, доклада на конференцию и т.д.).

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы

Результативность самостоятельной работы студентов в курсе «Эстетика» может отслеживаться с использованием следующих видов контроля:

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или полного курса (письменные коллоквиумы, тестирование);
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ НАПИСАНИЮ

Программа курса предусматривает несколько видов письменных работ:

1. *Письменный коллоквиум* по предложенным вопросам, затрагивающим наиболее существенные аспекты и проблемы курса (Темы 1- 6) в рамках промежуточной аттестации (рубежный контроль)
2. *Реферат* по выбранной из предложенного списка или сформулированной студентом и согласованной с педагогом теме (темы 4, 11, 15)
3. *Эссе* (тема 13).

II.1. ПИСЬМЕННЫЙ КОЛЛОКВИУМ: Методические рекомендации по подготовке и написанию.

Данная форма промежуточной аттестации призвана контролировать процесс освоения учебного материала в первой части курса эстетики и используется в рамках проведения рубежного контроля. Письменный коллоквиум (контрольная работа + собеседование) проводится как учебное занятие, на котором в течение короткого времени (10-15 минут) студенты дают письменные ответы на поставленные вопросы, после чего в ходе общего обсуждения анализируются полученные результаты, выявляются ошибки и т.д. Вопросы, представленные преподавателем на коллоквиум, затрагивают наиболее существенные аспекты и проблемы данного раздела курса. В отведенное для ответов время нужно изложить собственное понимание проблемы кратко, логично, связно. Необходимо использовать в ответе соответствующие термины, понятия, категории, при необходимости привести названия памятников, имена мастеров, указав место и время рассматриваемых феноменов. Подготовка к коллоквиуму предполагает работу с учебниками и учебными пособиями, конспектами лекций, а также знакомство с проблемами по литературе из дополнительного списка или интернет-источниками (по рекомендации педагога).

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной работы:

- Степень усвоения программного материала;
- умение излагать программный материал доступным научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;

II.2. РЕФЕРАТЫ: Методические рекомендации и тематика

Жанр реферата предполагает знакомство с соответствующим кругом литературы, анализом выбранной проблемы, в результате которого автор может сделать определенные выводы.

Для достижения поставленной цели студент должен:

- Познакомиться с культурным и художественным контекстом, в рамках которого получили развитие выбранное направление (стиль, художник).
- Ознакомиться с соответствующей литературой по теме (не менее 4-6 источников), выявить наиболее существенные проблемы, эстетические принципы, идеи, художественные формы
- Изучить круг памятников, манифестов, познакомиться с историей данного направления (стиля, мастера).
- Выбрать небольшой круг произведений для презентации и анализа специфики направления (стиля, мастера).
- Изложить содержимое работы в академическом стиле.
- Оформить письменную работу соответствующим образом.

Письменная работа должна иметь:

1. Титульный лист
2. Содержание (план, отражающий структуру текста).
3. Введение: актуальность темы, постановка задач и обозначение подходов к их решению.
4. Основная часть: изложение материала, анализ проблем, сопоставление точек зрения и концепций, обоснование выводов. Текст сопровождается необходимыми ссылками на источники, использованные автором.
5. Заключение: выводы, полученные в результате анализа литературы, источников, памятников
6. Список использованной литературы.
7. Приложения: по мере необходимости могут быть представлены иллюстрации, фрагменты текстов и т.д.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

1. Соответствие структуры и текста реферата выбранной теме
2. Полнота и глубина раскрытия темы
3. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал.
4. Умение сопоставлять точки зрения, обосновывать собственную позицию.
5. Соблюдение требований к оформлению текста.

Студенту рекомендуется следующий алгоритм работы над рефератом:

- 1) внимательно ознакомиться с предложенными для рефератов темами, выбрать одну из них и по согласованию с преподавателем утвердить ее;
- 2) подобрать соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;
- 3) пользуясь закладками, отметить наиболее существенные положения, фрагменты или сделать выписки;

4) составить план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, написать реферат.

В заключении к реферату нужно выразить свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитать текст и отредактировать его;

7) проверить правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом написать текст выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

Примерный перечень тем рефератов по курсу эстетики

В дополнение к необходимым для выполнения учебного плана письменным работам, студент может написать реферат по предлагаемым ниже темам, затрагивающим проблематику всего курса.

1. Эстетический поворот в современной культуре
2. Место искусства в жизни античного полиса.
3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
6. Эстетический смысл канона в искусстве
7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре
9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре
10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса.
11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
13. Проблема эстетического вкуса в эстетических учениях Просвещения.
14. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика
15. Природа и искусство в эстетике романтиков
16. Прекрасное и возвышенное по И. Канту
17. Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера
18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О.Конт, И.Тэн).
20. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В.Стасов)
21. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский)
22. Эстетика русского символизма (А. Белый).
23. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, М.Чюрленис, А.Скрябин).

- 24.Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
- 25.Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
- 26.А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
- 27.С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
- 28.Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
- 29.М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
- 30.«Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник
- 31.Эстетический смысл трагического
- 32.Многообразие комического в жизни и в искусстве
- 33.Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
- 34.Мотивация художественного творчества как проблема эстетики.
- 35.Проблема восприятия художественного произведения. Восприятие как творчество зрителя.
- 36.Проблема *non finito* в искусстве. Классика как совершенная незавершенность или самое незавершенное совершенство.
- 37.Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
- 38.Соц-арт и эстетика тоталитаризма
- 39.Феномен искусства по Р. Ингардену
- 40.Научно-технический прогресс и искусство
- 41.Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
- 42.Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
- 43.Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
- 44.Футиризм как экспериментальная лаборатория эстетики
- 45.Эстетика русского конструктивизма
- 46.Сюрреализм как путь к бессознательному
- 47.Автоматизм как основа творчества в сюрреализме
- 48.Эстетический смысл *ready-made* М. Дюшана для искусства XX в.
- 49.Эстетика массовой культуры
- 50.Высокая мода как эстетический феномен
- 51.Эстетика рекламы
- 52.Видеоклип как эстетический феномен
- 53.Артефакт и произведение искусства
- 54.Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
- 55.Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
- 56.Кризис искусства как эстетическая проблема

II.3. ЭССЕ: Методические рекомендации и тематика

Эссе - письменная работа небольшого объема, написанная в свободной форме, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую

трактовку предмета. Эссе позволяет развить навыки самостоятельного творческого мышления и умения излагать собственные мысли (ОК-1, ОК-2, ПК-2). Написание эссе предполагает определенную степень ориентации в проблеме, умение структурировать полученную информацию, использовать основные понятия, строить аргументацию. Стил изложения в эссе может быть эмоциональным, экспрессивным, образным (в отличие от реферата, где требуется строгий академический стил изложения).

В рамках курса предусмотрено написание эссе по теме **12. Художественное творчество**. Данная письменная работа – эссе – имеет ярко выраженный поисковый характер, предполагает самостоятельный выбор студентом эпохи, направления, мастера. Цель данной письменной работы (эссе): на основе знакомства с размышлениями творцов (художников, поэтов, режиссеров, музыкантов и др.) и анализа художественных текстов выстроить собственное понимание специфики художественного творчества.

Примеры формулировок тем для написания эссе по данной теме:

1. Феномен художественного творчества в поэзии А.С. Пушкина (варианты: А.Ахматовой, В.Брюсова, Б.Пастернака, М.Цветаевой, др.)
2. Размышления о художественном творчестве в разных культурных контекстах (христианская религиозная культура, даосизм, буддизм и др.)
3. Своеобразие творческого процесса В. Кандинского (варианты: К.Малевича, Леонардо, Микеланджело, др.)

III. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

1. Основные виды носителей научной и учебной информации

В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с различными носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого вида источника информации позволит более точно и правильно использовать их в своей работе.

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому - либо предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных теоретических положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с программой изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее представление об основных понятиях, проблемах, вопросах предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.

Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства с научной проблемой, наиболее полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.

Научная статья - обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних номерах

научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение года статей.

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации систематизируется и обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как позволяет шире представить изучаемую проблему.

Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по которым ведется подготовка в данном вузе.

Все эти виды носителей учебной и научной информации могут быть использованы как в бумажном варианте, так и в виртуальном (интернет-ресурсы). Соответствующим образом должны быть оформлены сноски на источники (См.: Примеры библиографического описания документов ГОСТ 7.1–2003: «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).

2. Методические рекомендации по работе с источниками

Составление планов

План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания.

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся

с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Составление тезисов

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и подводящее к логически вытекающему выводу.

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту.

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были сформулированы автором.

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из основных тезисов составляют отдельную

самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись).

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким образом, его части.

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Запомните несколько советов:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА

Библиографический список составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. Список должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами. Все рекомендации, примеры оформления основных источников даны в специальных изданиях: «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления. - Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf

<p>Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» Автор-составитель: Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук, доцент</p>
--