

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»**

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическим советом

(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебной и воспитательной работе

\_\_\_\_\_ О.В. Шмакова

«17» марта 2025 г.

Кафедра музыкальной педагогики и гуманитарных дисциплин  
(название кафедры)

**Рабочая программа дисциплины**

Эстетика и гносеология искусства  
(название)

*Основная профессиональная образовательная программа  
по направлениям подготовки*

*53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство*

*53.04.02 Вокальное искусство*

*53.04.04 Дирижирование*

*53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство*

*квалификация (степень) «магистр»*

*Форма обучения - очная*

**Автор-составитель:**

**Никулина Е.Е., канд. искусствоведения, доцент**

Рассмотрено на заседании

кафедры:

Протокол №7

«12» февраля 2025 г.

Зав. кафедрой С.А. Останина

**Петрозаводск  
2025**

## **Содержание рабочей программы дисциплины**

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
  - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
  - 4.2. Содержание семинарских занятий*
  - 4.3. Распределение часов по темам и видам занятий*
- 5. Формы контроля**
  - 5.1. Текущий контроль*
  - 5.2. Итоговый контроль*
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
  - 6.1. Основная литература*
  - 6.2. Дополнительная литература*
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

## 1. Цели и задачи освоения дисциплины

### Цель:

– формирование целостного мировоззрения через широкий культурно-исторический контекст (философский, эстетический, религиозный, социальный) и глубинного понимания межкультурного пространства с возможностью интегрировать полученные знания в изучение узкоспециальных дисциплин.

### Задачи:

- способствовать овладению основными категориями и методологическим арсеналом изучаемой дисциплины;
- способствовать освоению и осмыслению особенностей соотношения искусства и действительности, наиболее актуальных вопросов данного аспекта в историческом развитии;
- способствовать освоению и осознанию опосредованных связей между предметным миром и художественными смыслами, умение использовать полученные знания в широком гуманитарном контексте;
- способствовать овладению научно-понятийным аппаратом и его использованию в работе с вербальными и визуальными текстами.

## 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Дисциплина направлена на формирование:

Код и наименование компетенций	Направление подготовки
<b>УК-5</b> Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 53.04.02 Вокальное искусство 53.04.04 Дирижирование 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
<b>ОПК-1</b> Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство 53.04.02 Вокальное искусство 53.04.04 Дирижирование 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
<b>ПКО-2</b> Способен самостоятельно осуществлять исследования в социально-культурной сфере	53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство (профиль «Музыковедение»)

В результате изучения дисциплины магистранты должны:

*знать:*

- различные исторические типы культур;

– механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;

– природу эстетического отношения человека к действительности; основные модификации эстетических ценностей; сущность художественного творчества;

– основные художественные методы и стили в истории искусства; актуальные проблемы современной художественной культуры.

*53.04.06 Профиль «Музыковедение»:*

– основные закономерности развития искусства в контексте мирового культурного процесса;

– основные жанрово-видовые направления современного искусства;

– фундаментальные гуманитарные исследования по проблемам эстетики и художественной культуры;

*уметь:*

– объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;

– адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;

– толерантно взаимодействовать с представителями различных культур.

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере.

*53.04.06 Профиль «Музыковедение»:*

– собирать, хранить и обрабатывать информацию, применяемую в сфере профессиональной деятельности; подбор художественного, информационно-библиографического и дидактического материала.

*владеть:*

– навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы; представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности.

*53.04.06 Профиль «Музыковедение»:*

– способами характеристики социокультурного контекста новых музыкальных явлений и акций, методами оценки эффективности их восприятия публикой.

### **3. Объем дисциплины и виды учебной работы:**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов контактной работы, 9 часов самостоятельной работы, 27 часов отводится на проведение экзамена по дисциплине

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр
--------------------	-------------	---------

		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Контактная работа (всего)</b>	<b>36</b>		36
В том числе:	-		-
Лекции	36		36
Практические занятия	-		-
Семинары	-		-
<b>Самостоятельная работа студента (всего)</b>	<b>9</b>		9
<b>Зачет</b>	-	-	-
<b>Экзамен</b>	<b>27</b>		27
<b>Общая трудоемкость (час.)</b>	<b>72</b>		72

#### 4. Содержание дисциплины:

##### 4.1. Содержание разделов дисциплины

##### **Раздел I. Гносеология: теория познания**

##### *Тема 1. Общие положения дисциплины*

- 1.1. Введение в предмет: содержание, история, актуальные вопросы.
- 1.2. Процесс познания: чувственные и рациональные формы
- 1.3. Чувственные формы: ощущение, восприятие, представление.  
Рациональные формы: мышление, понятие, суждение.

##### **Раздел II. Гносеология эстетического:**

##### *Тема 2. Искусство как отражение действительности.*

- 2.1. Синтаксис действительности и синтаксис искусства (пути соединения, результаты сравнения).
- 2.2. Мимезис: специфика художественного подражания.
- 2.3. Художественная истина и её критерии.
- 2.4. Художественная мотивация.
- 2.5. Особенности смыслообразования.
- 2.6. Авторская сверхзадача.

##### *Тема 3. Художественный образ и процесс его коммуникации.*

- 3.1. Коммуникативные цели художественного текста.
- 3.2. Коммуникативный процесс: косвенный характер коммуникации, отношение субъекта и объекта в процессе художественной коммуникации, интенциональное воздействие, информативность, эффективность коммуникации, лингвокультурологическая компетенция интерпретатора.
- 3.3. Коммуникация эстетического идеала и художественного образа.

## 4.2. Содержание тем проблемных лекций с запланированными докладами (выступление, устное рецензирование, презентация)

### Примерные темы докладов:

1. Синтаксис действительности и синтаксис искусства (пути соединения, результаты сравнения).
2. Мимезис: специфика художественного подражания.
3. Художественная истина и её критерии.
4. Художественная мотивация.
5. Особенности смыслообразования.
6. Авторская сверхзадача.
7. Коммуникативные цели художественного текста.
8. Коммуникативный процесс: косвенный характер коммуникации, отношение субъекта и объекта в процессе художественной коммуникации, интенциональное воздействие, информативность, эффективность коммуникации, лингвокультурологическая компетенция интерпретатора.
9. Коммуникация эстетического идеала и художественного образа.

**Прим.:** Темы докладов могут быть актуализированы или разделены на отдельные аспекты по согласованию с педагогом.

Оценивание данных видов учебной деятельности осуществляется по пятибалльной системе (см.: ФОС).

## 4.3. Содержание тем лекций с элементами дискуссии

### Примерный список тем актуальных для обсуждения:

1. Рекомбинации предметного мира как сложный многоплановый творческий процесс.
2. Действительность и искусство: мнимое художественное восстановление и действительное воскрешение.
3. Особенности и формы реализации художественного «мироощущения» времени.
4. Проблема художественного распредмечивания произведения зрителем.
5. Мимесиз и ритуал. Общность и (или) принципиальное различие.
6. «Жизнь» художественного образа в эпоху метамодернизма.
7. Проблема «художественной мотивации».
8. Проблема реализма в искусстве.

Оценивание данного вида учебной деятельности осуществляется по пятибалльной системе (см.: ФОС).

## 4.4. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	СРС	Конт- роль	Всего часов
Раздел I. Гносеология:					

<b>теория познания (общие положения)</b>					
<b>Тема 1. Общие положения дисциплины</b>					
1.1.	Введение в предмет: содержание, история, актуальные вопросы	2	1		3
1.2.	Процесс познания: чувственные и рациональные формы	4			4
1.3.	чувственные формы: ощущение, восприятие, представление; рациональные формы: мышление, понятие, суждение	2			2
<b>Раздел II. Гносеология эстетического</b>					
<b>Тема 2. Искусство как отражение действительности</b>		2	1		3
2.1.	Синтаксис действительности и синтаксис искусства (пути соединения, результаты сравнения)	2	1		3
2.2.	Мимезис: специфика художественного подражания	2	1		3
2.3.	Художественная истина и её критерии	2	1		3
2.4.	Художественная мотивация		1		1
2.5.	Особенности смыслообразования	2	1		3
2.6.	Авторская сверхзадача	2	1		3
<b>Тема 3. Художественный образ и процесс его коммуникации</b>		2	1		3
3.1.	Коммуникативные цели художественного текста	4			4
3.2.	Структура и типы художественной коммуникации	4			4
3.3.	Коммуникация эстетического идеала и художественного образа	4			4
3.4.	Коммуникативный процесс: косвенный характер коммуникации, отношение субъекта и объекта в процессе художественной коммуникации, интенциональное воздействие, информативность, эффективность коммуникации, лингвокультурологическая компетенция интерпретатора	2			2
	Экзамен			27	45 + 27 (экзамен)
<b>Итого:</b>		<b>36</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>72</b>

## 5. Формы контроля

### Текущий контроль

Формами текущего контроля являются:

**1. Проблемная лекция с запланированными докладами.** Данная форма представляет формат иллюстрированного доклада и направлена на:

- умение выявлять «проблемное поле» освещаемого вопроса (актуальность, практическая значимость, гипотеза и т.п.);
- умение кратко, конструктивно, логически связно излагать мысль;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение не уйти в шаблонный пересказ изученного, а выйти на свое понимание вопроса;

- умение подготовить презентацию.

**2. Устное рецензирование выступлений в рамках проблемной лекции.** Данная форма направлена на формирование строгого и взыскательного отношения к выступлениям обучающихся на семинарах. Целью рецензирования является квалифицированный анализ освещенного вопроса, объективная аргументация оценки и обоснование рекомендации(ий). Проводится в рамках проблемной лекции с запланированными докладами.

**3. Презентация в рамках проблемной лекции.** Данная форма направлена на умение структурировать полученные знания в виде иллюстрированного материала.

**4. Лекция с элементами дискуссии.** Данная форма направлена на формирование навыков ведения аргументированного спора. Кроме того, в ходе обсуждения она выступает как метод активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы или теоретической проблемы.

### **Итоговый контроль**

Формой итогового контроля является экзамен. Он проводится в устной форме по билетам.

При выставлении итоговой оценки учитываются результаты текущего контроля.

### **Вопросы к экзамену:**

1. Процесс смыслообразования в аспекте «рекомбинаций» предметного мира.
2. Синтаксис действительности и синтаксис искусства.
3. Типы «мироощущения» различных культурных эпох (зримый, предметный, чувственный облик времени).
3. Художественное распрямление. Символика обыденных вещей и их тайна.
4. Мимесиз, механизм эвокации. Ритуал как конструктивный принцип и основа мимесиза.
5. Познавательная сторона художественного образа. Ее особенности.
6. Художественное правдоподобие и художественная правда.
7. Проблема «художественной мотивации». Причинно-следственные связи.
8. Мотивации действий творца и характер ментальности эпохи.
9. Проблема реализма в искусстве.
10. Новый язык искусства и освобождение от тождества вещей. Проблема дегуманизации.
11. Коммуникативные цели художественного текста (намерения автора).

### **Критерии выставления оценок при устной форме экзамена**

<b>оценка</b>	<b>неудовлетворит.</b>	<b>удовлетворит.</b>	<b>хорошо</b>	<b>отлично</b>
знание основных	не может дать определение	знает некоторые понятия	может дать определения	свободно владеет понятийным



понятий	понятиям		наиболее важных понятий	аппаратом
знание фактического материала	не знает материала	имеет приблизительное представление об обсуждаемых вопросах	знает материал, но не может его анализировать	свободно владеет материалом и может выносить самостоятельные суждения
знание логики и последовательности изложения	не владеет приёмами последовательного изложения материала	умеет формулировать простые суждения	знает основные законы логики, последовательно излагает материал	свободно владеет законами и принципами логики: анализирует, синтезирует, обобщает
знание проблематики в аспекте гносеология эстетического	не знает проблемных вопросов в аспекте гносеология эстетического	знает отдельные проблемные вопросы в аспекте гносеология эстетического	знает основные проблемные вопросы в аспекте гносеология эстетического	знает широкий спектр проблемных вопросов в аспекте гносеология эстетического и может выносить собственные суждения
умение аргументировать свою позицию.	отсутствие всякой аргументации	осуществляет попытки аргументации	аргументация не полная	умеет аргументировать свою позицию

## 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 6.1. Основная литература:

1. *Борев Ю.Б.* Эстетика: Учебник. М., 2002. С. 105-131; С. 154-165.
2. *Лебедев С.А.* Философия науки: Учебное пособие для магистров; 2-е изд. пер. и доп. М., 2014. С. 43-50; С. 103-108; С. 130-148; С. 223-224; С.234; С.278-280.
3. *Никифоров А.Л.* Философия и история науки: Учебное пособие. М., 2016. 176 с.
4. *Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М.* Эстетика: Учебник для вузов (гриф). М., 2012. С. 59-72.
5. *Пивовев В.М.* Эстетика: Учебное пособие. Петрозаводск, 2006. С. 154-283.

## 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

### 6.1. Основная литература:

1. Эстетика и теория искусства XX века : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 020600 Культурология, 020100 Философия, 020900 Искусствоведение, 021700 Филология, 050400 Театроведение, 051600 Киноведение, 051400 Музыковедение / Т. А. Акиндинова и др.] ; отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер.

агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : Прогресс-Традиция, 2005. : ППП Тип. Наука. - 516, [1] с.

2. Боров, Ю. Б. Эстетика : учебник по курсу "Эстетика" для студентов высших учебных заведений / Юрий Боров. - Москва : Высшая школа, 2002. - 511 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 486-493. - Предм. указ.: с. 494-500. - Имен. указ.: с. 501-511.

3. Лебедев, С.А. Философия науки: Учебное пособие для магистров; 2-е изд. пер. и доп. С.А. Лебедев. - М., 2014. С. 43-50; С. 103-108; С. 130-148; С. 223-224; С.234; С. 278-280.

4. Лебедев, В. Ю. Эстетика : Учебник для вузов / В.Ю. Лебедев, А.М. Прилуцкий. - 2-е изд.,испр. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - С. 59-72.

5. Пивоев, В. М. Эстетика : учебное пособие : [для студентов гуманитарных и художественных вузов] / В. М. Пивоев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т. - Петрозаводск, Издательство ПетрГУ., 2006. - - С. 154-283: ил.

## **6.2. Дополнительная литература:**

6. Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. - Москва : Искусство, 1976. - 366, [1] с.

7. Адамян, А. А. (1884-1956). Вопросы эстетики и теории искусства / А. А. Адамян. - Москва : Искусство, 1978. - 299, [2] с.

8. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.

9. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

10. Сиднева, Т. Б. Эстетика постмодернизма : учебное пособие / Т. Б. Сиднева ; Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. - 2-е изд. - Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2012. - 80 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 76-77.

11. Сиднева, Т. Б. Современные эстетические концепции : учебная программа и методические рекомендации для аспирантов, обучающихся по специальности Музыкальное искусство - 17.00.02 / Т. Б. Сиднева ; Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. - Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2012. - 56 с.

12. Сиднева, Т. Б. Содержание и форма в искусстве : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Т. Б. Сиднева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 40 с.

## **7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:**

1. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
2. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
3. Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
4. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>
5. Электронная библиотека республики Карелия <http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>
6. Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)
7. Электронная библиотека Российского института истории искусств <http://www.bibl.artcenter.ru/>
8. [Российский государственный архив литературы и искусства](#)
9. Государственный институт искусствознания <http://sias.ru/publications/books/?e=1>

## **8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение Р7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

## **9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

В учебном процессе используются:

- компьютер,
- доступ к сети Интернет;
- проектор;
- классная доска;

## 10. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента направлена на закрепление навыков работы, полученных на более ранних этапах обучения, с учебной, научной и научно-популярной литературой. Формой ее реализации является презентация, представленная на проблемной лекции с запланированным докладом, или письменный конспект. Последняя форма актуализируется в период длительного отсутствия, обучающегося по болезни или по причине творческой командировки. Она представляется непосредственно на экзамене. Форма представления - пересказ содержимого. Тема выбирается самостоятельно из списка тем семинаров (см.: 4.2.)

### Требование к презентации

*Длительность:* от 20 до 30 мин.

*Структура:*

1. Количество слайдов: от 15 до 20
2. титульный лист с указанием темы, автора, руководителя проекта;
3. слайды с оглавлением;
4. гиперссылки на внешние интернет-ресурсы (при необходимости);
5. список использованной литературы и ссылок.

*Технические требования:*

1. соблюдение единого стиля оформления;
2. использование фона спокойных оттенков;
3. наличие кратких заголовков;
3. наличие не более одного анимационного эффекта в одном слайде;
4. использование одного хорошо читаемого шрифта;
5. использование шрифта от 20 (для текста) до 24 кегля (для заголовка);
6. использование интервала между строками от 1,5 до 2;
7. использование функции «смена слайдов» только с помощью кнопок;
8. использование функции «жирный» шрифт для наиболее важных фактов;
9. использование горизонтального расположения информации;
10. использование в слайде не более 3-х фактов, выводов и определений.