

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Факультет культуры и искусства

Кафедра актерского искусства

А.В. Храбсков

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭСТЕТИКА» СПЕЦИАЛЬНОСТИ
52.05.01 «АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»
ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ**

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

52.05.01 «Актерское искусство»

Специализация «Артист драматического театра и кино»

КВАЛИФИКАЦИЯ

«Артист драматического театра и кино»

Формы обучения – очная, очно-заочная

ДИСЦИПЛИНА

«Эстетика»

Ульяновск 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Практические и семинарские занятия

Практические и семинарские занятия относятся к основным видам учебных занятий наряду с лекцией, лабораторной работой, контрольной работой, консультацией, самостоятельной работой, производственной практикой, курсовым проектированием, выполнением выпускной квалификационной работы.

Выполнение студентами, практических и семинарских заданий направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных практических знаний по конкретным темам дисциплин различных циклов;
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и саморегуляции;
- развитие интеллектуальных умений;
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Дисциплины, по которым планируются практические и семинарские занятия и их объемы, определяются рабочими учебными планами. Содержание практических и семинарских заданий определяется в рабочих программах дисциплин.

Практические и семинарские занятия проводятся под руководством преподавателя.

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических работ.

Практические занятия, включенные в изучение дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие навыков командной работы, коммуникативной компетентности, понимания теории и практики творческого и профессионального процессов, а также общекультурных и/или профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 52.05.01. «Актерское искусство». Семинарское занятие - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его.

1.2 Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов).

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) в ВУЗе является важным видом учебной, научной и творческой деятельности студента и должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.

В соответствии с требованиями ФГОС, формирование компетенций происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнении контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных

квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами СРС являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности студентов; углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания.

Основные задачи практических занятий и семинаров:

- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений и концепций учебной дисциплины;
- приобретение студентами умений и навыков использования современных теоретических и научно-технических методов в решении конкретных практических задач;
- развитие творческого профессионального мышления, профессиональной и познавательной мотивации;
- использование профессиональных знаний в учебных условиях - овладение терминологией соответствующей дисциплины, навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями, умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач;
- повторение и закрепление знаний;
- развитие научного мышления, речи, общения с аудиторией и т.д.; организации оперативной обратной связи руководителя занятия и студентов.

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и интерактивных образовательных технологий.

В традиционных технологиях на практических занятиях проводятся последовательное решение задач или выполнение упражнений с применением ранее изученного теоретического материала.

В активных и интерактивных образовательных технологиях доминируют игровые процедуры, используются принципы моделирования, предусматривается интенсивное межличностное общение, реализуются принципы партнёрства, педагог превращается из информатора в менеджера.

Семинары могут проходить в виде выступлений студентов с докладами, рефератами и их обсуждением; интеллектуального и коммуникативного тренинга; КВН смысленных и внимательных; брейн-ринга (соревнование интеллектуалов).

Практические занятия и семинары должны осуществить обучение в обстановке максимального приближения к реальной жизни, увязать теоретический материал с практической деятельностью.

Содержание практических занятий и семинаров должно соответствовать требованиям рабочей программы по дисциплине.

Главным содержанием практического занятия является практическая работа каждого студента.

Практическое занятие состоит из трех основных частей:

- Во вступительной части проводится проверка готовности студентов к занятию и инструктаж по технике безопасности (при необходимости), определение последовательности работы на них.
- В основной части занятия студенты выполняют задание, а контроль его исполнения (полнота и качество) и помощь осуществляет руководитель занятия.
- В заключительной части руководитель занятия подводит итоги занятия, дает задание на самостоятельную работу группе и отдельным студентам.

Требования к практическим занятиям и семинарам: актуальность, научность, связь с другими видами учебных занятий по дисциплине и связь с другими дисциплинами.

Материал, выносимый на практические занятия и семинары должен:

- содержать современные достижения науки и техники в области изучаемой дисциплины;
- быть максимально приближен к реальной профессиональной деятельности выпускника;
- опираться на знания, умения и компетенции уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или обеспечивающей дисциплине, поддерживать связь теоретического и практического обучения;
- стимулировать интерес к изучению дисциплины;
- опираться на организованную самостоятельную работу студентов.

3. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- написание рефератов;
- подготовка к семинарам и практическим работам, их оформление;
- составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);
- подготовка рецензий на статью, пособие;
- подготовка практических разработок;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
- подборка иллюстративного материала;

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- выполнение заданий (проектов) в рамках дисциплин;
- выполнение творческих работ (руководство, консультирование);
- прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сформированности компетенций);
- выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Проектирование самостоятельной работы студентов опирается на её уровни, определяемые сложностью познавательной деятельности.

- **Репродуктивная самостоятельная работа** предполагает работу студентов, использующих методические материалы и пособия, в которых указывается последовательность изучения материала дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, представляются алгоритмы решения типовых задач. Закрепление и уточнение знаний достигается с помощью специальной системы упражнений, тренажеров, решением алгоритмических (типовых) задач.

- **Познавательно-поисковая (реконструктивная) самостоятельная работа** предполагает выполнения заданий с обязательным преобразованием информации

(подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, аннотаций; выполнение упражнений, схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение ситуационных, практических/ профессиональных задач; моделирование компонентов профессиональной деятельности и т.д.).

• **Творческая самостоятельная работа** предполагает анализ проблемной ситуации, получение новой информации, самостоятельный выбор средств и методов решения задач (самостоятельное составление различных текстов, учебно-исследовательские и проектные задания, курсовые и дипломные работы). Формирование умений творческого характера достигается при подготовке научных докладов, индивидуальных нестандартных заданий, при поиске новых способов решения задач, новых вариантов опыта, овладении новых способов деятельности и т.п. Такие задания нацеливают студентов на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач.

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен:

– освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в соответствии с ФГОС ВО 52.05.01. «Актерское искусство» по данной дисциплине.

– планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной работы, предложенным преподавателем.

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов.

Студент может:

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО 52.05.01. «Актерское искусство» по данной дисциплине:

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

– предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетность самостоятельной работы;

– предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

– использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

– использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными самостоятельно.

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности.

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья.

К внешним:

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;
- величина умственной нагрузки.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы можно выделить следующие:

1. *Полезность* выполняемой работ заключается в том, что результаты самостоятельной работы могут быть использованы на семинарских и практических занятиях, при подготовке публикации, конкурсу, выставке. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. *Творческая деятельность*. Это может быть участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской, методической или творческой работе, проводимой на той или иной кафедре.

3. *Участие* в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсам научно-исследовательских или прикладных работ и т.д.

4. *Участие* в научно-практических конференциях.

5. *Участие* в конкурсах и выставках.

6. *Участие в грантовых конкурсах*.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ УЧЕБНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

При остром недостатке времени у студентов встает вопрос об оптимизации обучения, то есть такой организации учебного процесса, которая обеспечила бы условия для продуктивного самообучения и самовоспитания. Важнейшую роль здесь играет овладение способами самостоятельной работы. Речь идет о том, что чтобы, прежде всего, научиться рациональному использованию времени при работе с книгой.

В этом особенно нуждаются первокурсники, которые еще недостаточно владеют навыками умственной деятельности, обеспечивающей успешное обучение.

Начинать самостоятельные занятия следует с первых же дней учебы в вузе. Первые дни семестра важны, чтобы включиться в работу, установить определенный равномерный ритм на весь семестр. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься самостоятельно по 4-5 часов ежедневно, кроме выходных дней.

Под ритмом работы понимают ежедневные занятия в одни и те же часы, при чередовании их с перерывами для отдыха. Вначале для организации ритмичной работы требуется сознательное напряжение воли, затем принуждение снимается, возникает привычка и работа становится потребностью.

Ритмичная работа позволяет студенту заниматься много, не уставая, не снижая производительности и не перегружая себя. Для этого необходимо:

- Сменять один вид работы другим, что позволяет сохранять высокую работоспособность, поскольку при однообразных видах занятий человек утомляется больше, чем при работе разного характера.

- Заниматься несколькими предметами в один и тот же день не всегда целесообразно, поскольку при каждом переходе нужно вновь концентрировать внимание и затрачивать время.

- Умение сосредотачиваться – необходимое условие для умственного труда, иначе работа оказывается малопродуктивной и даже бесполезной.

- Начинать занятия немедленно, как только сел за стол. Следует начинать с уверенностью, что вскоре придет сосредоточенное состояние, но, если внимание наступает не сразу или нарушается на время, нужно выяснить и устранить причины этого.

- Нужно научиться не прерывать внимания, пока читаемое не получит логического завершения, пока не будет пройден какой-либо этап. Нередко внимание отвлекается посторонними мыслями, которые во время занятий следует решительно отгонять. Перерыв в занятиях следует приурочить к концу изучения параграфа, раздела или главы книги, так как в этом случае не будет потери времени при возобновлении работы. Умение сосредоточиться, углубиться в работу приобретается в результате практики, создающей определенные навыки.

- Повысить производительность умственного труда может порядок на рабочем месте и обстановка, благоприятствующая работе.

Большая часть самостоятельной работы студента состоит в **изучении литературы**. Одна из задач студента – научиться самостоятельно работать с книгой, а это требует определенных затрат энергии и времени. Поэтому надо научиться делать эту работу рационально, то есть необходимо учиться читать.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Как работать с учебной и научной книгой

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил.

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия.

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. *Первичное* - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача *вторичного* чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Методы эффективной работы с книгой в целях развития интеллекта можно условно разделить на две группы:

1. Правильная организация процесса чтения
2. Повышение скорости чтения и восприятия.

В комплексе оба метода могут в 2-3 раза сократить время прочтения различных материалов.

Возможны три основных способа чтения.

- Первый способ – артикуляция или проговаривание вслух (или почти вслух) того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.

- Второй способ – чтение про себя, при котором речевой процесс проявлен в форме внутренней речи, то есть без открытой артикуляции. Текст, при этом усваивается более эффективно. Способ в принципе допускает быстрое чтение.

- Третий, наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, но в условиях максимального сжатия внутренней речи, при котором она проявляется в виде коротких залпов ключевых слов и смысловых рядов, адекватно отражающих смысл текста.

Большое значение при чтении учебной и научной литературы имеет умение запоминать прочитанный материал, а для этого необходимо тренировать память. Существуют приемы, позволяющие тренировать память, которыми необходимо овладеть, что позволит повысить эффективность работы с учебной и научной литературой.

Тренировка памяти. В учебной деятельности важно не только, и не столько быстро читать, но и усваивать материал, сохранять в памяти. Память прекрасно тренируема и управляема. Однако прежде чем ее развивать, подумайте, какая именно память вам нужна: на идеи, на логику изложения материала, на схемы и формулы. Это разные виды памяти и развивать их надо по-разному.

Наблюдая за собой, выясните, как вам легче запомнить информацию – если вы ее видите, слышите или записываете. В дальнейшем постарайтесь так организовать работу, чтобы максимально использовать ведущий тип своей памяти.

Если у вас хорошая **зрительная память**, то хорошо запоминаются рисунки, расположение информации на странице, цвет и т.д. помогите себе, выделяя цветными карандашами отдельные места конспекта, обводя рамками, делая значки, пометки на полях, представляя зрительно отдельные аспекты текста.

При хорошей **слуховой памяти** лучше запоминается звучащая речь. Используйте эту особенность, выделяя интонацией, тембром голоса отдельные места текста, слушая его в записи на магнитофоне, рассуждая в слух и т.д.

В случае **памяти на движение** помогает повторная сокращенная запись запоминаемого материала, например, выводов, основных положений текста, рисование таблиц, графиков, схем, а при выполнении лабораторных работ лучше все потрогать и проделать самому.

Наряду с использованием ведущего типа памяти, специально позаботьтесь и о развитии отстающих, так как при многих видах профессиональной деятельности они также могут потребоваться.

Использование приемов логического, осмысленного запоминания в несколько раз повышает продуктивность деятельности. Например, при запоминании лекции, глав

учебников особенно действенным является основные аспекты содержания, но и запомнить логику – целесообразную связь отдельных частей материала.

Любая информация запоминается лучше, если в ней намечены какие-то спорные моменты – ориентиры. При запоминании текста выделяйте «смысловые опорные пункты», которые легко запоминаются, но с которыми тесно связаны целые фрагменты материала. Это может быть крылатая фраза, яркая цитата, пример, идея и т.д.

Предпосылкой хорошей памяти являются осознание человеком своей деятельности и разграничение информации на ту, которая решающим образом помогает скорейшему достижению своих целей, и на менее существенную информацию. Начинайте любое дело с четкой и ясной формулировки его цели; определите, какая информация может оказать решающее воздействие на ее достижение, и сконцентрируйтесь на ней.

Прочному запоминанию способствует многомодельность восприятия, то есть запоминаемый текст читается, проговаривается и прослушивается. Везде, где это возможно, постарайтесь использовать три приема (слух, зрение и чувства) обработки запоминаемой информации сразу несколько органов чувств.

Правила самостоятельной работы с литературой.

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к следующим:

- Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
- Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую культуру).
- Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время).
- При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время.
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).
- Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора.
- Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет...

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанно читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют *четыре основные установки в чтении научного текста:*

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию);
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и нескольких **видов чтения**:

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях.

Формы ведения записей

Самостоятельная работа с книгой может быть успешной, если текст не только прочитан, но и законспектирован. Существует несколько **форм записей**, но любая форма записи не даст нужного результата, если не будет пробуждать мысли того, кто ее ведет, если отсутствует активная работа ума и формирование своих выводов из прочитанного.

Выбор формы записи зависит от индивидуальных особенностей человека, его образованности и опыта. При этом не меньшую роль играет назначение записей, то есть то, какие задачи ставит перед собой человек (для самообразования, для выступления на семинаре, для использования в будущем).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Введение записей мобилизует наряду со зрительной памятью, также и моторную память. Кроме того, у человека, систематически ведущего записи изучаемой литературы, создается свой фонд материалов для быстрого повторения и мобилизации накопленных знаний.

1. План - наиболее краткая форма записи. Это перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. План обычно раскрывает структуру, логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании.

Составление плана приучает логически мыслить, вырабатывать умение сжато и последовательно излагать суть вопроса в письменной и устной форме.

Существует два способа составления плана: работа над ним по ходу чтения и составление плана после ознакомления с текстом.

Различают простой и развернутый план. В отличие от простого плана развернутый план не только содержит перечисление вопросов, но и раскрывает основные идеи произведения, может включать выдержки из него, схемы, таблицы. Планом, особенно развернутым, необходимо пользоваться при написании выступления или статьи.

В целом развернутый план дает гораздо большее представление о произведении, его основных идеях, задачах, которые в нем решаются. Он может включать положения, замечания, собственные мысли студента.

Составление планов помогает вырабатывать способность к отвлеченному, абстрактному мышлению, но наибольшую пользу составление плана даст подготовленным лицам, которые бывают достаточно лишь взглянуть на перечень основных вопросов, чтобы воспроизвести содержание прочитанного.

2. Тезисы – более сложная и совершенная форма записи, чем составление плана.

Это сжатое изложение основных мыслей прочитанного текста или подготовляемого выступления. Особенностью тезисов является их утвердительный характер.

В них сосредотачивается самое главное, только выводы и обобщения, в них меньше доказательств, иллюстрации и пояснений. Тезисы не должны повторять дословно текст, но в ряде мест могут быть близки к нему, воспроизводя некоторые характерные выражения автора, важные для понимания хода его мыслей. Составление тезисов помогает глубже понять основные идеи текста, выделить главное в нем; приучают сжато, точно и четко сформулировать свои мысли, повышает культуру речи и письма. Различают простые и сложные, развернутые тезисы. Если записывают только утверждение чего – либо, такой тезис называют простым, а сложным тезисом будет выражение главной мысли, содержащее, кроме утверждения, еще и краткое ее доказательство.

Рекомендуется делать тезисные записи своими словами, причем можно записывать один абзац за другим, учитывая смысловую связь между ними. Но в большинстве случаев следует составлять сводный тезис, сложный по форме. При этом объединяется несколько утверждений, тесно связанных между собой.

Тезисы по содержанию очень близки к **конспекту**, но конспект носит более описательный характер, и его положения не столь категоричны, как в тезисах. Кроме того, конспект представляет собой более полную форму записи.

Следует отметить, что различие между формами записей условно, но в любой форме запись – важнейшая часть самостоятельной работы с книгой.

3. Выписки. Это записи текста из книги: теоретических положений, статистических данных, имеющих по мнению читателя важное значение.

Выписки бывают дословные (цитаты) и «свободные», когда мысли автора излагаются своими словами. Следует учесть, что большие отрывки, которые трудно цитировать, целесообразнее в краткой форме переложить своими словами, но «яркие» и важные места лучше выписывать дословно. Каждую цитату следует заключать в кавычки. Если ее берут из середины предложения, то после вводных кавычек ставят три точки. Ставят их и в конце цитаты, если из предложения опущены последние слова.

Выписки рекомендуется хранить в картотеке, конвертах или папках, на которых следует обозначить общую тему.

4. Аннотация – еще одна форма записи, являющаяся кратким обобщением содержания книги. Ею удобно пользоваться, если имеется намерение вернуться к изучаемому произведению. Аннотация может быть необходима и для того, чтобы не забыть о нем. При всей своей краткости аннотация может содержать отдельные фрагменты авторского текста, а не только оценку книги или статьи.

5. Резюме очень близко к аннотации. Это запись, являющаяся краткой оценкой прочитанного материала. Различие между ними состоит в том, что аннотация сжато характеризует произведение в целом, а резюме концентрирует внимание на его выводах, главных итогах.

6. Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение содержания прочитанного. В самом начале конспекта указывается фамилия автора, полное название произведения, издательство, год и место издания. При цитировании обязательная ссылка на страницу книги. Если цитата взята из собрания сочинений, то необходимо указать соответствующий том. Следует помнить, что четкая ссылка на источник – неперемutable правило конспектирования. Если конспектируется статья, то указывается, где и когда она была напечатана.

Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого назначения (изучение материала в целом или под определенным углом зрения, подготовка к докладу, выступлению на занятии и т.д.), а также от характера произведения (монография, статья, документ и т.п.).

В случае, когда не ограничиваются переложением содержания, а фиксируют в конспекте и свои собственные суждения по данному вопросу или дополняют конспект соответствующими материалами их других источников, следует отводить место для такого рода записей. Рекомендуется разделить страницы тетради пополам по вертикали и в левой части вести конспект произведения, а в правой свои дополнительные записи, совмещая их по содержанию.

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важные теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать и ясно излагать своими словами.

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и труда. Зато во время конспектирования приобретаются знания, создается фонд записей.

Конспект может быть текстуальным или тематическим. В **текстуальном конспекте** сохраняется логика и структура изучаемого произведения, а запись ведется в соответствии с расположением материала в книге. За основу тематического конспекта берется не план произведения, а содержание какой-либо темы или проблемы.

Текстуальный конспект желательно начинать после того, как вся книга прочитана и продумана, но это, к сожалению, не всегда возможно. В первую очередь необходимо составить план произведения письменно или мысленно, поскольку в соответствии с этим планом строится дальнейшая работа. Конспект включает в себя тезисы, которые составляют его основу. Но, в отличие от тезисов, конспект содержит краткую запись не только выводов, но и доказательств, вплоть до фактического материала. Иначе говоря,

конспект – это расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, мыслями и соображениями составителя записи.

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность.

Составлению **тематического конспекта** предшествует тщательное изучение всей литературы, подобранной для раскрытия данной темы. Бывает, что какая-либо тема рассматривается в нескольких главах или в разных местах книги. А в конспекте весь материал, относящийся к теме, будет сосредоточен в одном месте. В плане конспекта рекомендуется делать пометки, к каким источникам (вплоть до страницы) придется обратиться для раскрытия вопросов. Тематический конспект составляется обычно для того, чтобы глубже изучить определенный вопрос, подготовиться к докладу, лекции или выступлению на семинарском занятии. Такой конспект по содержанию приближается к реферату, докладу по избранной теме, особенно если включает и собственный вклад в изучение проблемы.

7. Реферат – это один из самых сложных видов самостоятельной работы с книгой, а для этого следует овладеть более простыми приемами работы – разработкой плана, составлением тезисов и конспектов. Подготовка реферата и выступление с его изложением углубляет знания, расширяет кругозор, приучает логически, творчески мыслить, развивать культуру речи.

При просмотре литературы намечается ориентировочный план реферата, в который включается обычно 3-4 основных вопроса или раздела. В каждом из разделов формулируются подвопросы, помогающие последовательно раскрыть содержание проблемы.

В процессе изучения материала формулировки подвопросов и разделов обычно уточняются. При реферировании следует делать выписки, записывать мысли, возникающие при чтении; следует также точно записывать и определения тех понятий, которые будут использованы в реферате. Из прочитанной литературы нужно заимствовать не буквальный текст, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения; можно цитировать небольшие отрывки, приводить диаграммы, схемы, чертежи, но главное – высказывать собственные соображения по вопросам реферата. Приведенные выше советы следует рассматривать как примерные, предполагающие и другие подходы, поскольку у каждого человека вырабатываются свои приемы и навыки составления рефератов. Большую помощь в работе над рефератом оказывают предисловия к монографиям и сборникам. В них можно найти сведения о цели издания, а также о существующих пробелах в исследовании.

При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. Различают несколько композиционных решений реферата: во-первых, хронологическое, когда тема раскрывается в исторической последовательности; во-вторых, описательное, при котором тема расчленяется на составные части, в целом раскрывающие определенное явление; в-третьих, аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-следственных связях и взаимозависимых проблемах. Важно следить за тем, чтобы каждый пункт плана был соотнесен с главной темой и не содержал повторения в других пунктах. Важными разделами реферата является вступление и заключение. Во вступлении надо обосновать актуальность темы, обозначить круг составляющих ее проблем, четко и кратко определить задачу своей работы. В заключении делаются краткие выводы, подводятся итоги. В конце реферата должен быть приложен список литературы.

В отличие от тематического конспекта реферат требует большей творческой активности, самостоятельности в обобщении изученной литературы, умения логически стройно изложить материал, оценить различные точки зрения на исследуемую проблему и высказать о ней собственное мнение. В реферате важно связать теоретические положения с практикой.

Итак, реферат – это самостоятельное произведение автора, которое должно свидетельствовать о знании литературы по данной теме, ее основной проблематике, отражать точку зрения автора реферата на эту проблематику, его умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний.

При оценке реферата обычно руководствуются следующими критериями:

1. Удалось ли его автору раскрыть сущность данной проблемы;
2. Сумел ли автор показать связь рассматриваемой проблемы с жизнью;
3. Проявил ли автор самостоятельность и творческий подход в изложении реферата;
4. Можно ли считать реферат логически стройным и т.д.

Практические занятия

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнения и решение поставленных задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

Самопроверка

После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без понимания сущности теоретических положений.

Консультации

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он

испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзаменам и зачетам

Изучение многих гуманитарных, социальных, экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал 3-4 дня. В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Учитывая специфику практических занятий при подготовке специалистов по специальности 52.05.01. «Актерское искусство», формой экзамена по практическим дисциплинам является спектакль. Экзаменационный просмотр осуществляется преподавателями кафедры. Практические задания, выполняемые в течение семестра, рассматриваются в качестве итоговых результатов, засчитываются как общий результат (экзаменационная оценка) и выставляются в ведомость преподавателем, ведущим дисциплину. Форма проведения – показ спектакля. Коллектив преподавателей кафедры обсуждает актерские работы (роли), оценивает, выносит необходимые рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Оформление и подача работ, участие в обсуждениях – эффективный инструмент подготовки студентов к практической профессиональной деятельности. Цель просмотра – эффективный обмен методическим и творческим опытом между студентами и преподавателями.

Задачи:

- оценка представленных на практических учебно-творческих работ;
- обсуждение качества выполнения заданий и их соответствие программным установкам и требованиям на каждом этапе обучения;
- отбор работ для комплектования методического фонда кафедры и участия в предстоящих выставках, конкурсах;
- подготовка рекомендаций о корректировке учебного процесса на основе анализа представленных работ, включая методические рекомендации, ведущим указанные дисциплины преподавателем.

Представляемые на показ работы оцениваются по следующим параметрам:

- соответствие объему и требованиям учебной программы;
- качество выполнения, соотносимого с качеством учебных работ в российской образовательной системе для специальности 52.05.01. «Актерское искусство»;
- проявление индивидуальности, поиск путей его формирования;
- завершенность работы.

Организация и проведение показа спектакля осуществляется выпускающей кафедрой. Работы студентов не представленные в срок - не могут получить положительную оценку. По окончании показа до сведения студентов доводятся его

результаты - оценка за экзамен, фиксируемый одновременно в экзаменационной ведомости.

Портфолио

«Портфолио» - способ организации самостоятельной познавательной деятельности студента. «Портфолио» – это не просто папка, в которой собирается информация, но и способ ее обработки, структурирования, творческого осмысления. В практике работы нашли свое место разные типы портфолио: портфель личностных достижений, включающий грамоты, гранты, дипломы, сертификаты, лучшие работы; портфель творческих сочинений, портфель самооценки, портфель аттестации по курсу, портфель конференции, портфель периодических изданий, собирающий информацию по определенной теме из газет и журналов; портфель проблемного семинара.

Портфолио и работа с ним требует особых шагов, которые организуют включение самостоятельной работы в образовательную систему. Логика этих шагов направлена на достижение главной цели – формирование системного, конструктивного, диалектичного, подвижного мышления через выполнение системы заданий и осмысление их результатов.

Эти шаги осуществляются в следующей последовательности.

- Мотивация на создание портфолио и отражение в нем стиля своей самостоятельной работы, ее рефлексии, результатов образования как лично значимого опыта познания

- Выбор типа портфолио и определение цели.

- Название компонентов-контейнеров, в которые будет собираться информация.

- Выбор специфических, особенных, индивидуальных его составляющих (источники информации, иллюстрации, видеофрагменты, анкеты, отзывы-оценки, проекты, дневник обучения, возникшие вопросы, листы наблюдений, компьютерные программы, таблицы и т.д.).

- Вид портфолио (блокнот, папка, набор, формы связи между частями, дайджест, органайзер, альманах, исследовательская работа, новый текст).

Информация, которая накапливается студентом, носит не однозначно заданный характер, а периодически подвергается переоценке, пересматривается с позиции выбранных целей. Информация из файла вынимается и получает новую форму научной статьи, рефлексивного самоотчета, опорной схемы, словаря терминов, системы ведущих идей. Лишняя информация выбрасывается, остается самое важное для дальнейшего изучения темы, для ее развития.

В качестве критериев для оценки портфеля можно использовать следующие варианты, осуществляя их отбор или создавая свои:

1. Аккуратность, оформление, конструктивность выполнения;
2. Факторы, отражающие понимание материала, темы, логики курса;
3. Организация портфеля;
4. Полнота отражения изучаемого материала;
5. Факторы рефлексии и самооценки;
6. Творчество;
7. Факторы, отражающие развитие автора;
8. Наглядность, используемая в портфеле;
9. Применимость знаний на практике;
10. Перспективность его результатов.

7. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Эстетика как философская наука. Эстетика в системе культуры.

Тема 1. Эстетика как область социогуманитарного знания. Предмет эстетики, ее

место в системе философских наук.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики.

Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения.

Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек.

Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей.

Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания.

Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; смысложизненные ориентиры; роль в культурном творчестве.

Тема 2 Основные этапы истории эстетической мысли.

Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд.

Русская (славянская) мифология и искусство; эстетика быта и фольклора.

Эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира.

Мифо-эстетические представления о природе, богах и людях: Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон, Индия, Китай.

Эстетические идеи в ранней, зрелой, высокой классике; эллинизм. Философско-эстетические идеи пифагорейцев, Сократа, Аристотеля, Платона, Плотина.

Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья.

Эстетика христианского богослужения. Византийская эстетика и культура Древней Руси. Истоки византийской эстетики и ее основные категории: свет, слово, образ, символ. Иконоборческие споры и канон.

Византийский канон в русской редакции: эстетический синтез древнерусского храма. «Образная философия»: иконопись и школы зодчества в домонгольской Руси.

Тема 3 Эстетика Нового времени. Становление науки.

Ренессансный образ мира и основные эстетические концепции эпохи: Данте Алигьери, Петрарка, Боккаччо, Ж.-Б. Альберти, Николай Кузанский, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Образ мира в эпоху барокко; эстетические антиномии.

Эстетика классицизма, его основные принципы и художественная практика; Буало, Хогарт.

Проблемы барокко в русской культуре. Раскол. Протопоп Аввакум и его философско-эстетические идеи.

Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро; Шефтсбери, Рейнольдс. А. Баумгартен и рождение науки эстетики. Эстетические идеи И. Канта.

Эстетика русского Просвещения; начальный этап: Ф. Прокопович, В. Теплов, Д. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов) и зрелый период: А. Радищев, Н. Новиков, Н. Карамзин; эстетические идеи русских масонов. Эстетика как учебная дисциплина.

Тема 4 Эстетическая мысль XIX-XX веков.

Эстетика века позитивизма, кризис метафизики. Эстетические идеи Ф. Ницше.

Культурологическая школа: О. Шпенглер, К. Ясперс; эстетика и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фром).

Эстетическая мысль в России: эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В.

Соловьев, П. Флоренский, О. Лосский, Л. Карсавин)

Советский период развития эстетической мысли. Эстетика конца XX века: поиск целостности, осмысление предмета, метода, места в системе современного знания.

Тема 5. Культура как эстетическое творчество.

Понятие “эстетический образ мира” как основание для исторической типологии культуры.

Эстетическая культура общества: формы социального поведения, общения, быта, политико-экономических и производственных отношений, массовых зрелищ и праздников, информационного поля культуры и художественной жизни; речевая культура.

Роль ценностных установок, представлений о должном и необходимом (идеалов) и их эстетический смысл. «Культурный герой» и его имидж (от фараонов до президентов).

Понятия «стиль эпохи» и его проявления в сферах быта, в общественной практике, искусстве.

Мода как социокультурное и эстетическое явление: «капризы моды» и их знаковый смысл; вкус и мода.

Тема 6 Аксиологические категории эстетики.

Эмоции и чувства.

Аксиологические чувства: гармонии, трагизма, юмора; универсальность их присутствия во всех сферах человеческой деятельности.

Художественные чувства: чувство слова, музыкальное чувство, ритмо-пластическое и др.(созидание и восприятие). Категория «совершенство»: наиболее полное выражение сущностных качеств объекта, достигнутая мера данного вида; чувственное переживание совершенства и потребность в нем.

Красота — категория смылосодержащей формы, ее ритмо-пластической завершенности. Виды красоты в природе, животном и растительном мире; красота человеческая внешняя и внутренняя; красота вещей и художественных созданий; красота как тайна и идея — общечеловеческая духовная ценность; функции красоты.

Гармония — как состояние, момент диалектического единства противоположного («единство разных в одном»); виды гармонии в природе, социуме, человеческой душе и в искусстве. Поиск универсальной формулы гармонии в истории культуры («золотое сечение»).

Прекрасное — эстетический образ совершенства, красоты и гармонии в единстве формы и содержания. Гуманистический смысл прекрасного и его роль в личностной судьбе. Прекрасное в природе и искусстве.

Безобразное — диалектическая антитеза прекрасному. Эстетика безобразного в современной культуре и искусстве.

Возвышенное (величественное, героическое, колоссальное) и низменное (недостойное, падшее) как духовное переживание количественных отношений меры человеческой и меры объекта.

Трагическое как онтология жизни и смерти, гибель гуманистических ценностей. Виды трагических коллизий; катарсическая функция трагического.

Комическое как эстетическое «снятие» противоречий идеалов и реальности. Виды комического: смешное, забавное, юмористическое, сатирическое, гротескное, фарсовое. Катарсическая функция комического; чувство юмора как ценность.

Тема 7 Эстетическое сознание. Эстетические чувства Эстетические способности.

Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии,

психологии. Теории и концепции личности в XX веке. Основные направления в персонологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг); эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм); бихевиоризм (Б. Ф. Скиннер); гуманистическая психология (А. Маслоу); феноменологический (К. Роджерс), культурно-психологический (Л. Выготский) подходы.

Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем.

Понятие о структуре эстетического сознания. Многообразии человеческих потребностей и их классификация (витальные, социальные, духовно-познавательные).

Тема 8 Эстетическая типология культур. Эстетика как философия искусства.

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 каллокогатия; «пластическая» картина мира и искусство (архитектура, скульптура).

Средневековье: представления о конечности пространстве и цикличности времени; о товарности 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, личности.

Культура постмодерна и вопрос о «смерти эстетики» в конце XX века.

Эстетические формы самосознания художественной культуры: теория искусства, художественная критика, эстетические манифесты, эстетические теории и концепции.

Эстетическая проблематика искусства: вопрос о природе и происхождении искусства; о причинах жанрово-видового многообразия, относительного постоянства художественных форм и законах изменчивости; о природе художественного образа; о процессах развития искусства (направление, метод, стиль); о законах художественного созидания и восприятия; о процессах социокультурного функционирования художественных форм.

Понятие «художественная культура личности»: духовная потребность в искусстве как универсальном способе удовлетворения эстетической потребности в целостном, непротиворечивом, соразмерном человеку образе мира.

Раздел 2. Эстетическая культура личности.

Тема 9. Эстетическое суждение. Вкус. Категории эстетического суждения.

Способность эстетического восприятия-переживания; его избирательность как основание ценностной ориентации личности.

Интуиция как способность постижения истины до (вне) вербально-логических умозаключений; ее эвристический характер и чувственно-оценочная (эстетическая) природа.

Эстетическая память, ее ассоциативно-образный характер и роль в восприятии.

Воображение как ассоциативно-образное мышление. Воображение стихий (Г.

Башляр)

Типология эстетических образов мира: знак, схема, иконический образ, символ, метафора.

Вкус как способность к различению, пониманию и оценочному суждению о реалиях жизни и искусства, основание и критерий развитости эстетической культуры личности.

Многообразие сфер и способов проявления вкуса.

Типология вкусов: конформный и неконформный, потребительский и престижный, примитивный и элитарный, изысканный и изощренный.

Детерминанты вкуса: особенности темперамента и характера, направленность потребностей и интересов, развитость эстетических чувств, образованность, социальные притязания и роли, культурные образцы, адекватность самосознания.

Процессы становления и развития вкуса. Вкус художественный, его социокультурная природа, профессиональная определенность и ориентационно-ценностный характер.

Проблема воспитания вкуса.

Категория как «понятие понятий», акт абстрактно-логического, вербального мышления.

Форма как продукт самоорганизации материи, данная восприятию сущность (эйдос, «морфэ»).

Мера как онто-эстетическая категория: единство качества и количества; понятия «мера данного вида» и «мера собственного вида».

Тема 10 Личность художника. Жизнь произведения искусства в культуре.

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.

Вдохновение, интуиция, воображение. Процессы конструирования образа по законам эстетического мироотношения: «свое» пространство, время, цвето-линейная, ритмическая структура.

Талант как реализованная одаренность. Основные этапы социокультурной самореализации таланта: семья и овладение родной культурой; ученичество и освоение пространства всечеловеческого культурного опыта; самостоятельное творчество как ответ на запрос эпохи (моды или актуальной потребности национальной культуры).

Гениальность как реализованная способность освобождения от «плена времени» (Б. Пастернак), интуиция «вечного».

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.

Социокультурные функции искусства.

Произведение искусства как художественная ценность; *художественный образ* как феномен, 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.

Тема 11. Эстетическая практика и ее современные виды. Эстетика и теория образования.

Понятие «прикладная эстетика» и ее виды. Эстетика природы: садово-парковое искусство, флористика, икебана. Эстетика социально-производственной среды.

Дизайн как эстетическое творчество: одежда, интерьер, мебель, посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование и материалы.

Эстетические образы социальной жизни: этикетные формы общения; ритуалы и церемонии; оформление праздников и массовых зрелищ; интерьеры общественных помещений и мест отдыха; эстетика еды; индустрия развлечения; эстетика спорта.

Эстетика научной жизни: конференции, симпозиумы, ритуалы защиты диссертаций и т. д.

Знаковый характер эстетических образов социума: государственная и корпоративная эмблематика и геральдика; эстетика потребительских товаров и торговли; язык СМИ. Ценностные ориентации социума и рождение новых сфер эстетической практики: эстетика рекламы, шоу — и игорного бизнеса.

Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж и имиджмейкеры. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием в «обществе всеобщего потребления»; политическая жизнь и «черный PR». Механизмы защиты личности, ее духовной суверенности и достоинства.

Образование как философская категория, именующая всеобщие процессы формирования материи, обретения образа (В. Даль. Словарь русского языка: образование гор, наций и государств, учреждений и вещей).

Образование как процесс становления личности, функция культуры, социальный институт. Принцип соответствия типа образования и культуры; национальный менталитет и образованность.

Культурно-историческая типология образовательных систем как инструмента передачи культурного опыта, способа формирования культурной личности, человека культуры. Понятие «парадигма образования» и вопрос о культурно-исторических детерминантах ее движения.

Теория образования как «прикладная философия» (С. Гессен) и комплексное знание о процессах становления человека в природо-социокультурной среде.

Роль эстетической культуры учителя в образовании.

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Основные этапы истории эстетической мысли

1. Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд.
2. Русская (славянская) мифология и искусство; эстетика быта и фольклора.
3. Эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира.
4. Эстетические идеи в ранней, зрелой, высокой классике; эллинизм. Философско-эстетические идеи пифагорейцев, Сократа, Аристотеля, Платона, Плотина.
5. Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья.
6. Эстетика христианского богослужения. Византийская эстетика и культура Древней Руси.

Эстетика Нового времени. Становление науки.

1. Ренессансный образ мира и основные эстетические концепции эпохи.
2. Образ мира в эпоху барокко; эстетические антиномии.
3. Эстетика классицизма, его основные принципы и художественная практика;

4. Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения.
5. Эстетика как учебная дисциплина

Эстетическая мысль XIX-XX веков

1. Эстетика века позитивизма, кризис метафизики. Эстетические идеи Ф. Ницше.
2. Культурологическая школа: О. Шпенглер, К. Ясперс; эстетика и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фром).
3. Эстетическая мысль в России: эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, О. Лосский, Л. Карсавин)
4. Советский период развития эстетической мысли. Эстетика конца XX века: поиск

Семинар : Культура как эстетическое творчество

1. Понятие “эстетический образ мира” как основание для исторической типологии культуры.
2. Роль ценностных установок, представлений о должном и необходимом (идеалов) и их эстетический смысл. «Культурный герой» и его имидж (от фараонов до президентов).
3. Понятия «стиль эпохи» и его проявления в сферах быта, в общественной практике, искусстве.
4. Мода как социокультурное и эстетическое явление: «капризы моды» и их знаковый смысл; вкус и мода.

Аксиологические категории эстетики

1. Аксиологические чувства: гармонии, трагизма, юмора; универсальность их присутствия во всех сферах человеческой деятельности.
2. Художественные чувства: чувство слова, музыкальное чувство, ритмо-пластическое и др. (созидание и восприятие).
3. Красота — категория смылосодержащей формы, ее ритмо-пластической завершенности
4. Гармония — как состояние, момент диалектического единства противоположного («единство разных в одном»); виды гармонии в природе, социуме, человеческой душе и в искусстве. Поиск универсальной формулы гармонии в истории культуры («золотое сечение»).
5. Прекрасное — эстетический образ совершенства, красоты и гармонии в единстве формы и содержания. Гуманистический смысл прекрасного и его роль в личной судьбе. Прекрасное в природе и искусстве.
6. Безобразное — диалектическая антитеза прекрасному. Эстетика безобразного в современной культуре и искусстве.
7. Возвышенное (величественное, героическое, колоссальное) и низменное (недостойное, падшее) как духовное переживание количественных отношений меры человеческой и меры объекта.
8. Трагическое как онтология жизни и смерти, гибель гуманистических ценностей. Виды трагических коллизий; катарсическая функция трагического.
9. Комическое как эстетическое «снятие» противоречий идеалов и реальности. Виды комического: смешное, забавное, юмористическое, сатирическое, гротескное, фарсовое. Катарсическая функция комического; чувство юмора как ценность.

Эстетическое сознание. Эстетические чувства Эстетические способности.

1. Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии, психологии. Теории и концепции личности в XX веке
2. Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем.
3. Понятие о структуре эстетического сознания. Многообразие человеческих потребностей и их классификация (витальные, социальные, духовно-познавательные).

Семинар: Эстетическая типология культур Эстетика как философия искусства

1. Основные типы эстетических картин мира в истории культуры.
2. Эстетические формы самосознания художественной культуры: теория искусства, художественная критика, эстетические манифесты, эстетические теории и концепции.
3. Эстетическая проблематика искусства: вопрос о природе и происхождении искусства; о причинах жанрово-видового многообразия, относительного постоянства художественных форм и законах изменчивости; о природе художественного образа; о процессах развития искусства (направление, метод, стиль); о законах художественного созидания и восприятия; о процессах социокультурного функционирования художественных форм.
4. Понятие “художественная культура личности”: духовная потребность в искусстве как универсальном способе удовлетворения эстетической потребности в целостном, непротиворечивом, соразмерном человеку образе мира.

Семинар : Эстетическое суждение. Вкус Категории эстетического суждения

1. Способность эстетического восприятия-переживания; его избирательность как основание ценностной ориентации личности.
2. Интуиция как способность постижения истины до (вне) вербально-логических умозаключений; ее эвристический характер и чувственно-оценочная (эстетическая) природа.
3. Вкус как способность к различению, пониманию и оценочному суждению о реалиях жизни и искусства, основание и критерий развитости эстетической культуры личности. Многообразие сфер и способов проявления вкуса.
4. Типология вкусов: конформный и неконформный, потребительский и престижный, примитивный и элитарный, изысканный и изощренный.
5. Процессы становления и развития вкуса. Вкус художественный, его социокультурная природа, профессиональная определенность и ориентационно-ценностный характер.
6. Проблема воспитания вкуса.

Семинар: Эстетическое сознание. Эстетические чувства Эстетические способности.

1. Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии, психологии.
2. Теории и концепции личности в XX веке. Основные направления в персонологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг); эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм); бихевиоризм (Б. Ф. Скиннер); гуманистическая психология (А. Маслоу); феноменологический (К. Роджерс), культурно-психологический (Л. Выготский)

подходы.

3. Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем.

4. Понятие о структуре эстетического сознания. Многообразие человеческих потребностей и их классификация (витальные, социальные, духовно-познавательные).

Семинар: Личность художника Жизнь произведения искусства в культуре

1. Проблема художественной одаренности.

2. Вдохновение, интуиция, воображение. Процессы конструирования образа по законам эстетического мироотношения: «свое» пространство, время, цвето-линейная, ритмическая структура.

3. Талант как реализованная одаренность. Гениальность как реализованная способность освобождения от «плена времени» (Б. Пастернак), интуиция «вечного».

4. 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.

5. Социокультурные функции искусства.

Эстетическая практика и ее современные виды. Эстетика и теория образования

1. Понятие «прикладная эстетика» и ее виды.

2. Эстетика природы: садово-парковое искусство, флористика, икебана. Эстетика социально-производственной среды.

Дизайн как эстетическое творчество: одежда, интерьер, мебель, посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование и материалы.

3. Эстетические образы социальной жизни.

4. Эстетика научной жизни: конференции, симпозиумы, ритуалы защиты диссертаций и т. д.

эстетической практики: эстетика рекламы, шоу — и игорного бизнеса.

5. Образование как процесс становления личности, функция культуры, социальный институт. Принцип соответствия типа образования и культуры; национальный менталитет и образованность.

Рекомендуемая литература

1. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. М., 1994

2. Агрatina, Е. Е. Театрально-декорационное искусство эпохи барокко : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Агрatina. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-06010-2. — Текст : элек-тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441727>

3. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: схемы и тексты. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 208 с.

4. Алексеева Л.П., Норенкова М.Т. Обеспечение самостоятельной работы студентов. Ж. «Специалист» № 6, 2005 г.

5. Бачинин В.А. Эстетика: энциклопедический словарь / Бачинин Владислав Аркадьевич. – СПб.: 2005

6. Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991
7. Борев Ю. Эстетика: Учебн. пособ. В 2 тт. - М., 1999.
8. Борев Ю.Б. Эстетика : учеб. пособие для студ. вузов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004
9. Борицова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: Учеб. пособ. М., 2000.
10. Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1996
11. Бычков В. В. Эстетика. М., 2004
12. Бычков В. В. Эстетический лик бытия /Умозрения Павла Флоренского/ М., 1990
13. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов младших курсов // Высшая школа России. 1995. № 3.
14. Виноградова Н.А. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. М., 1999.
15. Вычегжанина Т.В. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 4, 2005 г.
16. Гречаный В. В. Введение в аксиологию. Учебно-методическое руководство к лекционному курсу. СПб., 1992
17. Гилберт К. Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2009
18. Гулыга А.Н. Эстетика: Учебн. пособ. - М., 2000.
19. Гуревич П.С. Эстетика : учебник / П. С. Гуревич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012
20. Дорофеева М. А., Самусенко Т.М. Самостоятельная работа студентов в высшем учебном заведении. – Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 2006. – 132 с.
21. Зимина И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. Ж. «Специалист» № 11, 2005 г.
22. Змеев С.И. Технология обучения взрослых: Учебное пособие.. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с.
23. Каган М. С. Философская теория ценностей. СПб., 1997.
24. Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997
25. Ковардакова М. А. Самостоятельная работа студентов: виды и технологии организации: учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации преподавателей/Ковардакова М. А., Доница О. И., Кузьмина Ю. О., Ускова Е. О.; отв. ред. М. А. Ковардакова ; УлГУ, ФПК преподавателей вузов и ссузов.- Ульяновск:УлГУ, 2012.- 71 с.
26. Козина Е.Ф. (МПУ). К вопросу о самостоятельном, проблемном и исследовательском общении. Ж. «Специалист» № 7, 2006 г.
27. Кривцун О.А. Эстетика: Учебн. пособ. - М., 2000.
28. Лосский О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998
29. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы, Шестаков В. Ф.; авт.-сост. В. Ф. Шестаков; УлГУ, Юр. фак., Тамож. отд-ние, Каф. тамож. дела.-Ульяновск:УлГУ, 2010.-28 с.
30. Методические указания по проведению самостоятельной работы студента. Сост. В.А. Вышлов, Е.А. Карцев. – Москва: Изд-во Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2009. – 11 с.
31. Пан Н.В. Особенности самостоятельной работы студента. Ж. «Специалист» № 3, 2005 г.
32. Попков В.А., Коржуев А.В. Теория и практика высшего профессионального образования. – М.: Академический проект, 2004. – 432 с.
33. Самостоятельная познавательная деятельность студента: методическое пособие / Сост. Е.В. Гребенникова. М., 2002.

34. Смышляева Л.Г., Сивицкая Л.А. Педагогические технологии активизации обучения в высшей школе. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 195 с.
35. Соловьев В. С. Красота как преображающая сила // Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
36. Соловьева Н.Н. Основы подготовки к научной деятельности и оформление ее результатов (для студентов и аспирантов). М., 2000.
37. Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. Л., 2006
38. Эстетика : учеб.-метод. комплекс для студ. спец. философия, культурология и музыковедение / сост. А. Г. Краева, С. Б. Петров. - Ульяновск : УлГУ, 2009
39. Эстетика. Культура. Образование. Спб., 2007
40. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебн. пособ. - М., 2000