

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра философии, истории и теории искусства**

Рабочая программа дисциплины

«Современные проблемы науки и искусства»

Направление подготовки:

52.04.01 «Хореографическое искусство»

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»

53.04.05 «Искусство»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург

2014 год

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цель курса

Изучение современных проблем науки и искусства, научных подходов к их решению, исходя из устанавливаемой между ними взаимосвязи и взаимовлияния. Выявление и усвоение студентом роли и значения этих проблем в избранной сфере профессиональной деятельности и выработка компетентных навыков решения проблем науки, культуры и искусства в практической деятельности.

2. Задачи курса

Изучение курса современных проблем науки, культуры и искусства позволит будущему выпускнику высшей школы ставить и решать следующие задачи:

- овладеть базовыми знаниями по современным подходам к решению проблем науки культуры и искусства;
- усваивать междисциплинарный характер исследований в области взаимодействия искусства, культуры и науки;
- усвоить основные этапы подходов к исследованиям искусства, культуры и науки, включая такие ведущие подходы как системный, ситуационный, исторический, творческий и другие;
- усвоить взгляд на науку, культуру и искусство как на социальные институты, формирующие цели, теорию и практику профессиональной деятельности в искусстве балета;
- ознакомление с современными методами обучения в сфере искусства балета, опирающимися на духовный и культурный аспект развития науки и практики деятельности.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Программа дисциплины «Современные проблемы науки и искусства» составлена с учетом современных взглядов и теорий о становлении, формировании и перспективах развития науки и искусства в их единстве и взаимодействии. При этом учтены законы природы, развития общества, мышления, а также управления и организации как сознательной технологии, создаваемой человечеством и обеспечивающей его успешную деятельность.

Указанные выше законы, а также принципы, цели и методы профессиональной деятельности в искусстве, составляющие ядро знаний, убеждений, навыков, приемов будущего бакалавра искусства балета - необходимая часть профессиональной подготовки хореографов, педагогов балета, танцовщиков и других выпускников высшей хореографической школы.

4. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения курса «Современные проблемы науки и искусства» студент обязан:

ЗНАТЬ:

- системы науки, культуры и искусства;
- существенные взаимосвязи между системами науки, культуры и искусства и их подсистемами;
- основные методы исследования, применяемые в научном анализе культуры и искусства

УМЕТЬ:

- формулировать постановку задач (проблем), возникающих в культуре и искусстве балета, а также на стыках этих сфер деятельности;
- принимать эффективные и научно обоснованные решения в сферах культуры и хореографического искусства;
- проявлять профессионализм и другие важнейшие способности при решении возникающих в практике деятельности проблем.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Разделы курса

- 1. Введение в дисциплину**
- 2. Современный подход к решению проблем науки и искусства, их взаимосвязи и взаимовлиянию**
- 3. Наука и искусство как социальные институты**
- 4. Эволюция методов исследования в науке, культуре и искусстве**

2. Темы и краткое содержание курса

Раздел 1.

Тема 1. Введение в дисциплину

Два полюса духовного мира современного человека - наука и искусство являются главной областью приложения творческих способностей людей. Высочайшие требования к уровню знаний и умений, огромное творческое наследие предыдущих поколений, конкуренция - все это приводит творческих людей к необходимости специализироваться либо в науке, либо в искусстве, да и в этих необъятных областях творческой деятельности выбирать сравнительно узкий участок сосредоточия усилий. Но природа человека такова, что он не может ограничить свои интересы лишь узкой профессиональной деятельностью, и во все времена ученые интересовались искусством, а художники и артисты - наукой. Появились науки, созданные на стыке с искусством, - музыкальная акустика, теория перспективы, теория стихосложения и другие. В начале XXI века это взаимодействие науки и искусства получает новый импульс развития в связи с появлением новых научных направлений, например синергетики, в связи с развитием компь-

ютерных технологий и созданием новых методов и моделей для исследований в гуманитарных областях.

Раздел 2. Современный подход к решению проблем науки и искусства, их взаимосвязи и взаимовлияния.

Тема 2. Современная методология решения проблем культуры, науки, искусства с позиций профессионализма

Глобалистика как наука о современном мире. Определение и предмет изучения глобалистики. Понятийный аппарат глобалистики: аксиомы, понятия, термины. Глобалистика как основа мировоззрения Земной ноосферной цивилизации. Принципы становления глобалистики и ознакомления с ней политиков и народов мира. Дискуссии: основной вопрос глобалистики, законы истории, информация, синергетика, мальтузианство, глобализация. Оптимизм глобалистики.

Многоаспектный анализ функционирования видов искусства. Театр. Кино. Художественная литература. Музыка. Изобразительное искусство.

Проблемы научного управления функционированием искусства.

Тема 3. Междисциплинарный характер исследований в культуре, науке и искусстве

Теоретические основания системного анализа культуры. Генезис системных представлений о культуре. «Универсальная модель» культуры. Природа культуры, Формы существования культуры. Типы культурного опыта. Система и структура культуры. Социокультурная стратификация. Специфика системного анализа культурного контекста.

Теория познания. Исходное начало и система методов научно-философского познания. Диалектика. Бытие как система связей и отношений. Метафизика. Сущность как система категорий. Аксиология. Ценностные отношения и си тема. Онтология. Система исходных категорий всеобщего бытия. Система философских наук. Общая структура философского знания.

Союз языков науки и искусства. Принцип дополнительности Нильса Бора - Юрия Лотмана. Симметрия. Мир человека. Методология междисциплинарного исследования.

Тема 4. Основные черты системного подхода к исследованию проблем культуры и искусства

Методологические основания исследования сложных систем. Формирование логики и металогии системных исследований. Система - структура - организация. «Универсальный инструмент» системного анализа.

Художественная культура как подсистема культуры. Как и «зачем» возникло искусство. Эстетическая природа искусства. Искусство как инструмент моделирования эмоций. «Реальность» и «виртуальность» мира искусства. Типы паттернов художественно-эстетического сознания. Художественная и эстетическая составляющие искусства. К проблеме по-

нимания специфики эстетической и художественной информации. Некоторые результаты экспериментального изучения процессов эстетико-художественного воздействия.

Раздел 3. Наука и искусство как социальные институты.

Тема 5. Культурология, искусство и теория творчества

Подходы искусствоведа и культуролога. О методике искусствоведческого анализа. «Духовное состояние» XIII века и его «материализация» в готику (культурологический подход). Шартрский собор как первый образчик готического стиля (искусствоведческий подход).

Три «лика» новоевропейской ментальности в искусстве нового времени. Специфика формирования новоевропейского сознания. Динамизм мира в его чувственном отражении (барокко). Упорядоченность мира в ее логическом осмыслении. (Просвещение и классицизм). Вызов миру и пределы возможностей человека (романтизм).

Культурология и теория творчества. Культура в системе развивающегося общества. Система производства ценностей.

Тема 6. Конкретно-социологические методы исследования в художественной культуре

Искусство в жизни школьника 1980-х - начала 2000-х годов. Перемены в отношении школьников к искусству. Ведущая роль школы в художественном развитии подрастающего поколения.

Художественная культура различных групп населения. Городские рабочие. Сельские жители. Городская интеллигенция. Учащаяся молодежь.

Опыты воздействия на функционирование искусства (1980-е годы). О социальных функциях искусства. Комплексные исследования видов искусства. Проблемы научного управления функционированием различных видов искусства.

Тема 7. Многоаспектный анализ функционирования видов искусства

Информационная парадигма и искусство. Основные понятия теории информации и принципы информационного описания явлений и объектов в искусстве. Производство искусства как информационный феномен. Концепция неопределенности и эстетическая информация.

Произведение искусства как сложная система. Производство искусства как системный объект. Синергетические аспекты развития искусства. Вопросы восприятия произведений искусства.

Применение информационного подхода в музыке. Музыка как система. Музыкальный инструмент как звено (элемент) в системе передачи эстетической информации.

Семантика музыкального текста. Музыка как язык. Формализация музыкальных текстов. Музыка и поэзия.

Тема 8. Глобалистика как наука о современном мире. Модель управляемого мира

Модели мира. Выход за пределы возможностей Земли: критический момент человеческой истории. О предельных возможностях естественных и искусственных объектов. Ресурсная модель мира. Биосферная модель мира. Выход за пределы возможностей Земли. Первая четверть XXI века - критический момент человеческой истории.

Модель управляемого мира. Система обобщенных параметров мира. Модель управляемого мира. Система обобщенных параметров мира: индекс антропогенной нагрузки, индекс устойчивости развития, рентное число и индекс социально-экономической дисгармонии общества.

Тема 9. Религиоведение и перспективы становления новой парадигмы о взаимосвязи науки и религии

Что такое религия? Система религий. Источники предубеждения. О гуманизме христианской морали. Основные принципы христианского гуманизма. Христианское учение о любви к человеку. Христианское учение о борьбе со злом. Какие выводы мы можем сделать из современного состояния естествознания. Сердце как орган высшего познания. Мозг и дух. Дух в природе. Святые отцы о Сотворении мира. Черные дыры. Радиационные методы датирования.

Новая парадигма о взаимосвязи науки и религии.

Раздел 4. Эволюция методов исследования в науке, культуре и искусстве.

Тема 10. Современные методы исследования в сфере обучения. Духовный и культурный аспект развития науки

Историческая ретроспектива методов исследования в науке. Культурный процесс и его логика. Культурный процесс и культурная динамика. Синергетика versus «философия системности». Суперсистемы Питирима Сорокина. Системная трактовка понятия «культурный процесс». Типы культурного сознания. Логика культурных процессов.

Эволюция искусства: эмпирические исследования периодической изменчивости, Ранняя стадия искусствометрических исследований: помощь статистических методов. Обращение к информационному подходу: первые попытки. Обращение к психологии, мотивы творчества. Новый этап информационного подхода: модель функциональной асимметрии и ее качественные подтверждения.

Модель управляемого, научноорганизованного цивилизованного устройства XXI века и методы его исследования.

Тема 11. Современные методы исследования в сфере воспитания обучающихся. Воспитание как часть обучения и возможности искусства в сфере воспитания и психоанализа.

XXI век: наука, образование. Наука - решающая сила века. Образование как отражение общенаучной картины мира. Прежде чем ответить на вопрос: «Какое образование нам нужно?», следует определить, какой человек нам нужен. Высшие учебные заведения в Российской империи были созданы для дворянства и ориентировались на его ценности, а главнейшей ценностью русского дворянина была честь. Центральная установка в воспитании и образовании дворянина делалась не на успех и процветание (славу, богатство, чины и т.п.), а на принципы кодекса чести (храбрость, благородство, достоинство, элегантность, манеры). Современная же философия исходит из того, что необходимо обратиться к таким категориям образовательного процесса, как обучение методам, подходам, способам, парадигмам с целью формирования делового человека. Для постиндустриального общества Запада современные проблемы образования концентрируются в теории «образование в течение всей жизни». Для чего это нужно? Ради Родины, общества, удовольствия или успеха?

Педагогика. Система категорий педагогики. Мировоззрение - основа воспитания. Сознание; самосознание. Система видов и типов отношения к миру.

Психология. Психологическая система личности. Система потребностей и чувств. Система («древо») форм сознания.

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Происхождение проблем науки и современная методология их решения.
2. Источники возникновения проблем в искусстве и эффективные подходы к их решению.
3. Профессионализм в решении проблем культуры, науки и искусства.
4. Системный анализ, методология системного подхода в исследовании проблем различных видов искусства.
5. Сущность и эволюция развития искусства в обществе.
6. Теория познания и ее роль в развитии культурно-нравственных ценностей.
7. Эволюция в формировании и накоплении духовно-нравственных ценностей общества.
8. Наука и ее роль в развитии общества.
9. Общие и специфические законы развития науки и их формирование.
10. Основные религиозные конфессии России и их становление.
11. Эволюция естественно-научных картин мира.
12. Взаимодействие естественно-научных картин мира с религиозными и значение этого взаимодействия и развития индивидуума.
13. Движение общества к созданию управляемой картины мира и ее значение.
14. Роль взаимодействия педагогики и психологии как составной части образовательного процесса.
15. Система потенциала личности и возможности общества и личности в развитии и наращивании этого потенциала.

16. Хореографическое искусство, основные факторы его формирования и развития.
17. Фундаментальные и вспомогательные дисциплины, методы которых используются для исследований в науке, культуре и искусстве.
18. Теория творчества, основные принципы и методы ее использования в науке, культуре и искусстве.
19. Социалистические исследования значения художественной культуры в различных слоях населения и их результаты.
20. Произведения искусства как информационное явление конкретной степени неопределенности в их содержании.

4. Примерная тематика рефератов, контрольных работ

1. Содержание современных подходов к решению задач науки и особенности их применения: системный, ситуационный, комплексный, функциональный.
2. Содержание современных подходов к решению задач искусства и особенности их применения: системный, ситуационный, комплексный, функциональный.
3. Основные дисциплины, лежащие в основе исследований в культуре и искусстве.
4. Основные дисциплины, лежащие в основе исследований в науке.
5. Основные виды религий, их значение в формировании потенциала личности человека.
6. Системный анализ как методология решения проблем науки и техники.
7. Системный анализ как методология решения проблем культуры и искусства.
8. Современные социологические методы исследования в художественной культуре и трактовка их известных результатов.
9. Виды искусства, их сравнительная эволюция и возможности развития на базе современных методов исследования.
10. Анализ системного функционирования видов искусства, интегрирующихся в искусстве хореографии.
11. Современные проблемы развития искусства хореографии.
12. Современные проблемы развития искусства балета.
13. Духовный и культурный аспекты развития хореографии.
14. Духовный и культурный аспекты развития науки.
15. Духовный и культурный аспекты развития такого вида искусства как ...
16. Возможности конкретных видов искусства в воспитании обучающихся.
17. Воспитание как составная часть образования и обучения.
18. Значение истории религий и религиозных картин мира в воспитании личности.
19. Проблема взаимодействия психологии и искусства в воспитании личности.
20. Создание художественных ценностей в различных видах искусства - решение проблемы интеграции достижений искусства и науки.

21. Предмет философии науки. Соотношение и перспективы взаимодействия философии и науки.
22. Становление и историческое развитие философии науки. Основные этапы.
23. Наука как процесс познания и как социальный институт.
24. Сущность науки, ее функции, формы организации, роль в обществе.
25. Проблема дифференциации науки и псевдонауки и возможные подходы к ее разрешению.
26. Этика науки и ответственность ученого.
27. Статус и проблемы истории науки. Социальные аспекты истории науки.
28. Роль науки в преодолении современных глобальных проблем.
29. Особенности процесса научного познания. Идеалы и нормы научности.
30. Проблема исторического возникновения науки.
31. Становление первых форм теоретической науки в античной культуре.
32. Специфика средневековой науки.
33. Формирование экспериментальной науки в европейской культуре Нового времени.
34. Классическое естествознание и его методология.
35. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.
36. Технологические революции в истории человечества.
37. Дифференциация наук о природе и науки о культуре в теориях В. Дильтея, В. Виндельбанда и Г. Риккерта.
38. Методология социальных наук и «понимающая социология» М. Вебера.
39. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического прогресса.

5. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу

1. Определение понятия «наука», научная теория в конкретной области знания и способы их формирования.
2. Роль практики в формировании научной теории. Междисциплинарный характер конкретной области знания.
3. Системный и ситуационный подходы, их значение для решения проблем науки.
4. Определение понятия «искусство». Эволюция в понимании сущности искусства.
5. Виды искусства. Общие черты и различия в представлениях различных видов искусства.
6. Проблемы (задачи исследования). Их природа и пути их решения на базе законов диалектики.
7. Цель исследования в науке. Эффект и эффективность в достижении цели исследования.
8. Ресурсы исследований в науке. Их роль в достижении целей исследований.

9. Цели искусства как деятельности по созданию художественных ценностей.
10. Существенные взаимосвязи систем науки и искусства. Общие черты систем и различия.
11. Общее и специфическое в понятии «методология» в науке и искусстве.
12. Элементы, составляющие содержание создателя (творца) художественных ценностей.
13. Формирование системы искусства в целом и по видам. Свойства системы искусства и их приоритеты.
14. Взаимовлияние систем науки и искусства. Возможности их автономного существования и развития.
15. Значение профессионализма в науке, культуре и искусстве. Общие и специфические черты в этих видах деятельности.
16. Результаты деятельности в науке, культуре и искусстве. Общее и специфическое.
17. Системный анализ - современная методология в исследовании проблем культуры и искусства с позиций системного подхода.
18. Корни и эволюция формирования системного подхода к решению задач культуры и искусства и его основные современные черты.
19. Основные черты науки как социального института.
20. Основные черты искусства как социального института.
21. Культурология как наука. Ее роль в развитии общества.
22. Наука как теория и практика творчества, обеспечивающего развитие производительных сил цивилизации.
23. Искусство как теория и практика творчества, обеспечивающего развитие человеческого ресурса и его духовно-нравственного потенциала.
24. Художественная культура, ее виды и методы исследования.
25. Междисциплинарный научный характер художественной культуры и роль конкретных наук в ее развитии.
26. Эволюция в функционировании различных видов искусства.
27. Составные части хореографического искусства и качественный характер их объединения в систему.
28. Религиозные картины мира и возможности включения их элементов в систему хореографического произведения.
29. Достижения научно-технического прогресса, необходимость и возможность их использования в хореографическом произведении.
30. Роль социологических исследований в формировании репертуара хореографических театров и студий.
31. Основные положения теории творчества.
32. Содержание творчества и его значение для формирования системы потенциала личности.
33. Основные методы исследований в сфере воспитания обучающихся в учреждениях культуры и искусства.
34. Теоретические основания системного анализа культуры.

35. Культурный процесс, его логика и динамика.
36. Методика искусствоведческого анализа.
37. Художественная и эстетическая составляющие искусства.
38. Образцы, схемы и шаблоны культуры в процессах культурного развития.
39. Искусство как инструмент моделирования эмоций.
40. Как и «зачем» возникло искусство.
41. Социальные функции искусства.
42. Проблемы научного управления функционированием искусства.
43. Наука как процесс познания и как социальный институт.
44. Сущность науки, ее функции, роль в обществе.
45. Структура научного знания.
46. Наука в культуре современной цивилизации.
47. Философские основания науки.
48. Закономерности развития науки.
49. Концепция самоорганизация в науке.
50. Проблемы эволюционной теории и философия.
51. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
52. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.
53. Наука и экономика.
54. Наука и власть.
55. Проблема государственного регулирования науки.
56. Научные традиции и научные революции.
57. Особенности современного этапа развития науки.
58. Перспективы научно-технического прогресса.
59. Этика науки и ответственность ученого.
60. Статус и проблемы истории науки.
61. Особенности процесса научного познания. Идеалы и нормы научности.
62. Проблема истины и ее критериев.
63. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.

Ш. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего (часов)	Аудиторные занятия в том числе		Самостоятельная работа
			лекции	семинары	
	Раздел I. Введение	4	2	2	
1.	Введение в дисциплину	4	2	2	
	Раздел 2. Современный подход к решению проблем науки и искусства, их взаимосвязи и взаимовлияния	25	8	5	12

2.	Современная методология решения проблем культуры, науки, искусства с позиций профессионализма	10	4	2	4
3.	Междисциплинарный характер исследований в культуре, науке и искусстве	8	2	2	4
4.	Основные черты системного подхода к исследованию проблем культуры и искусства	7	2	1	4
	Раздел 3. Наука и искусство как социальные институты	35	10	5	20
5.	Культурология, искусство и теория творчества	7	2	1	4
№ п.п.	Наименование разделов и тем	Всего (часов)	Аудиторные занятия в том числе		Самостоятельная работа
			лекции	семинары	
6.	Конкретно-социологические методы исследования в художественной культуре	7	2	1	4
7.	Многоаспектный анализ функционирования видов искусства	7	2	1	4
8.	Глобалистика как наука о современном мире. Модель управляемого мира	7	2	1	4
9.	Религиоведение и перспективы становления новой парадигмы о взаимосвязи науки и религии	7	2	1	4
	Раздел 4. Эволюция методов исследования в науке, культуре и искусстве	16	4	4	8
10.	Современные методы исследования в сфере обучения. Духовный и культурный аспект развития науки.	8	2	2	4
11.	Современные методы исследования в сфере воспитания обучающихся. Воспитание как составная часть обучения и возможности искусства в сфере воспитания.	8	2	2	4
	ИТОГО:	80	40		40

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Зачет (экзамен)

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1. Рекомендуемая литература

1. Антология исследований культуры. - Т. 1: Интерпретации культуры. - СПб, 1997.

2. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. - М., 1991.
3. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. - М., 1968.
4. Петров В. М. Количественные методы в искусствознании. - Вып. 1: Пространство и время художественного мира. - М., 2000.
5. Синергетика и методы науки. - СПб., 1998.
6. Иванченко Г. В. Принцип необходимого разнообразия в культуре и искусстве.-Таганрог, 1999.
7. Ильина Т. В. История искусств: Западноевропейское искусство. - М., 1983.
8. Каган М. С. Философия культуры.—СПб., 1996.
9. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х тт. - СПб., 1998.
- 10.Аггаци Э. Моральное измерение науки и техники - М., 1998.
- 11 .Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества. — М., 1997.
- 12.Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. - М. 1994.
- 13.Голицын Г. А. Информация и творчество. На пути к интегральной культуре. М.: Русский мир, 1997.
- 14.Кандинский В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992.
- 15.Петров В. М. , Бояджиева Л. Г. Перспективы развития искусства: Методы прогнозирования. М.: Русский мир, 1996.
- 16.Холлингсворт М. Искусство в истории человека. — М., 2000.
- 17.Косарева Л. М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. - М., 1997.
- 18.Рассел Б. Человеческое познание, его сферы и границы. - Киев, 1997.
- 19.Яблонский А. И. Модели и методы исследования науки. - М., 2001.
- 20.Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Наука и религия. Дух, душа и тело. - «Троицкое слово», 2001. - 315 с.
- 21.Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни молодых поколений России: Достигнутые эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды. -СПб.: Алетейя, 2005.- 320 с.
- 22.Копчик В. А., Рыжов В. П., Петров В. М. Этюды по теории искусства: Диалог естественных и гуманитарных наук. - М.: ОГИ, 2004. - 368 с.
- 23.Федотов А. П. Глобалистика: Начало науки о современном мире: Курс лекций. - М., Аспект Пресс, 2002. - 224 с.
- 24.Фохт-Бабушкин Ю. У. Искусство в жизни людей. - СПб.: Алетейя, 2001. - 556 с.
- 25.Осокин Ю. В. Введение в теорию системных исследований искусства. - М.: Алетейя, 2003.-400 с.