

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИКА

Направление подготовки: 51.03.01 Культурология

Профиль подготовки/специализация: Межкультурные коммуникации

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели курса – дать студентам систематическое знание, соответствующее современному уровню эстетической науки; познакомить со сложившимися в истории эстетическими учениями, способами анализа и аргументации эстетического опыта; сформировать навыки самостоятельного осмысления философско-эстетических проблем.

Задачи: реализация общей цели предполагает решение взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:

1) определить предмет истории эстетических учений, показать его исторически изменчивый характер, дать представление о категориально-понятийном аппарате эстетической теории, рассмотреть искусство в историческом аспекте как средоточие производства и функционирования многообразных эстетических ценностей;

2) рассмотреть актуальные проблемы истории эстетических учений, теории и художественной практики, классическое эстетическое наследие и закономерности эстетического освоения действительности;

3) изучить и обсудить оригинальные тексты по эстетике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 51.03.01 Культурология, профиль Межкультурные коммуникации

Дисциплина «Эстетика» изучается в 6 и 7 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: Философия и др. Приступая к процессу изучения дисциплины, студент должен владеть базовыми знаниями в области философии, истории философии, теории культуры; быть знакомым с интерпретацией культуры как мира ценностей и норм. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Культура массовых коммуникаций. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Эстетика»

Процесс изучения дисциплины направлен на **формирование компетенций УК-1, УК-5** в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): 51.03.01 Культурология, профиль Межкультурные коммуникации

Дисциплина «Эстетика» изучается в 6 и 7 семестрах

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Использует знания принципов работы с теоретической и исторической информацией для системного анализа результатов исследовательской работы УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным типам запросов; УК-1.3. При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки	Знать: принципы работы с теоретической и эмпирической информацией; основы и методы проведения исследовательской работы; основные этапы и перспективы развития в профессиональной области Уметь: Применять принципы системного анализа и основные законы естественнонаучных дисциплин; критически оценивать результаты исследований; представлять результаты проведенных исследований в различных формах Владеть: Навыками сопоставления результатов исследовательской работы на разных уровнях, учитывая возможности и перспективы реализации на практике новых подходов и инновационных разработок; навыками теоретических и практических знаний для авторских и коллективных научных исследований
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1 Использует умение интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы УК-5.2. Учитывает при социокультурной и профессиональной	Знать: Мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы и закономерности исторического развития общества; основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и школ Уметь: Интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; применять интерпретировать философские тексты;

	коммуникации историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения УК-5.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач	Владеть: Навыками анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин; концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Эстетика» составляет:
на дневном отделении: 6 ЗЕ, общий объем часов - 216, из них контактных - 92. (лекционных - 52, семинарских занятий - 16), самостоятельная работа - 97 часа. Форма контроля: 6 семестр – зачет, 7 семестр – экзамен.

На заочном отделении общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ, общий объем часов -216, из них контактных -18 (лекционных – 12 и семинарских занятий - 6), самостоятельная работа - 189 часа. Форма контроля: в 8 семестр – зачет, 9 семестр – экзамен.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) <i>/в том числе в интерактивной форме</i>					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточно й аттестации (по семестрам)
			Лек ции	Се ми на ры	ИК Р	Са м. Ра б.	Ко нтр	
Раздел 1. Предмет эстетики как науки								
1.	Проблемное поле и этапы становления эстетики как философской дисциплины	6	2	2				Опрос

2.	Категориальный аппарат эстетики		2	2				Опрос Доклад
Раздел 2. История эстетической мысли								
3.	Эстетические учения и художественное сознание Античности		4					Опрос
4	Эстетика и искусство Средневековья.		4					Опрос
5.	Эстетические концепции и художественные идеалы Возрождения		2					Опрос
6.	Художественная теория и практика Нового времени. Эстетические принципы барокко и классицизма		2					Опрос
7.	Эстетика Просвещения		2					Опрос
8.	Эстетика и художественная практика романтизма.		2	2				Доклад
9.	Немецкая классическая эстетика конца XVIII-начала XIX века.		2					Опрос
10.	Неклассической эстетики второй половины XIX века.		4	2				Зачет
Раздел 3. Современная эстетика и эволюция искусства								
11.	Неклассическая эстетика XX века: интуитивизм, психоаналитическое направление, экзистенциализм, неотомизм, герменевтика, структурализм.	7	6					Опрос
12.	Постнеклассическая эстетика XX века.		4					Опрос
Раздел 4. Общая теория искусства								
13.	Эстетическая природа искусства. Классификация видов искусства. Функции искусства		4	2				Опрос
14.	Гносеология искусства. Художественный образ		2					Опрос
15.	Онтология искусства. Содержание и форма в искусстве		4					Опрос
16.	Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания		4	4				Тестирование
17.	Проблема художественного творчества. Художник и		2	2				Доклад. Презентация

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) <i>/в том числе в интерактивной форме</i>					Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i>
			Лек ции	Се ми на ры	ИК Р	Са м. Ра б.	Ко нтр	Форма промежуточно й аттестации <i>(по семестрам)</i>

1.	Проблемное поле и этапы становления эстетики как философской дисциплины	8	1					
2.	Категориальный аппарат эстетики			2				

3.	Эстетические учения и художественное сознание Античности		1					
4	Эстетика и искусство Средневековья.							
5.	Эстетические концепции и художественные идеалы Возрождения							
6.	Художественная теория и практика Нового времени. Эстетические принципы барокко и классицизма							
7.	Эстетика Просвещения							
8.	Эстетика и художественная практика романтизма.							
9.	Немецкая классическая эстетика конца XVIII- XIX века.		1					
10.	Неклассической эстетики второй половины XIX века.		1					Зачет

11.	Неклассическая эстетика XX века: интуитивизм, психоаналитическое направление, экзистенциализм, неотомизм, герменевтика, структурализм.	9	2					
12.	Постнеклассическая эстетика XX века.		2					
Раздел 4. Общая теория искусства								
13.	Эстетическая природа искусства. Классификация видов искусства							
14.	Гносеология искусства. Художественный образ							
15.	Онтология искусства. Содержание и форма в искусстве							
16.	Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания		2					
17.	Проблема художественного творчества. Художник и современное искусство.			2				Круглый стол. Презентация. Тестирование
	Общее количество часов по учебному плану: 216		10	4	4	189	17	Экзамен

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Раздел 1. Предмет эстетики как науки

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЕТИКИ КАК ФИЛОСОФСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетическое освоение мира и специфика эстетической чувственности. Происхождение термина «эстетика» и становление истории эстетических учений в качестве философской дисциплины. Общественно-историческая практика и усложнение предмета эстетики. Структура и уровни эстетического знания. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией. Проблема типологии художественного процесса. История художественных ментальностей и синтетическая история искусств. Идея самоценности искусства. Эволюция исторической потребности человека в искусстве. Источниковедческая база истории эстетических учений.

ТЕМА 2. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭСТЕТИКИ

Система эстетических категорий. Основные категории эстетики. «Эстетическое» как метакатегория в эстетической мысли. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как чувственное.

Эстетическое как выразительное. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Совершенное как полнота бытия, включающая гармоническое и дисгармоническое начала. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики. Отражение в эстетических категориях отношений и связей объективного мира и мира эстетического субъекта. Эстетическая деятельность, эстетическое восприятие, эстетический вкус, эстетическое воспитание.

Прекрасное как эстетическая категория. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое. Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Объективные основы красоты. Гармония, мера, совершенство, целесообразность, выразительная форма, "жизнь" и др. Субъективные аспекты прекрасного: незаинтересованность/заинтересованность, общезначимое/индивидуально-личностное. Роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Возвышенное как эстетическая категория. Возвышенное и прекрасное.. Чувство возвышенного как момент перерастания душевного в духовное. Парадоксальные формы возвышенного (демонизм, богоборчество, "высокое зло", "мрачное величие", идеал "сверхчеловека" и др.). Возвышенное, низменное, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

Трагическое как эстетическая категория. Трагическое в жизни и в искусстве. Экзистенциальное и эстетическое переживание трагического. Сущность трагического и его формы. Трагическое как продукт столкновения идеала и реальности. Трагедия и смерть. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Трагедия, драма, мелодрама. Эволюция социальной трагедии и ее отражение в эстетической категории трагического. Образ трагического героя. Античная трагедия и аристотелевское понимание трагического. Осмысление отличия новоевропейской трагедии от античной в эстетике конца 18 - середины 19 веков. Трагическое начало в истории искусства XX века. Новые акценты теории трагического.

Комическое как эстетическая категория, как особая модификация эстетического, как специфический способ интеллектуально-эмоционального постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия. Выражение в комическом противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическая ситуация и комический эффект. Комическое и смешное. Социокультурные истоки и функции эстетического феномена комического. Модификации комического. Остроумие. Юмор и сатира. Ирония. Многообразие онтологических сфер, а также видов и жанров комического (карнавальный смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства.

Раздел 2. История эстетической мысли

ТЕМА 3. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ АНТИЧНОСТИ

Хронологические рамки и этапы развития античности. Социально- исторический и культурный контекст генезиса древнегреческой эстетики. Роль архаических культов и мифологии в формировании и становлении эстетических представлений. Миф как универсальный способ означивания мира и генерационный механизм, конституирующий религиозные, этические и эстетические отношения и традиции. Древнегреческая

философия как рефлексия над образами мифологического сознания. Особенности и морфология древнегреческого искусства. Человек как мера всех вещей. Неэстетический характер отношения к искусству («техне»). Античный космологизм и антропоморфизм Фатализм и героизм. Основные термины античной эстетики: мимезис, катарсис, калокагатия, гармония, мера, прекрасное, совершенное, пропорциональное, целостное

Ранняя классика. Сущность эстетических взглядов Гомера и Гесиода. Генезис основных эстетических понятий - красота, гармония, мера. Эстетический характер космологической теории **Пифагора**. Учение о числовой гармонии и катарсической роли музыки Теория эстетического воспитания. Диалектические идеи и специфика разработки основных эстетических понятий Гераклитом. Мера как универсальная эстетическая категория. Релятивизм в эстетике, связанный с представлением об относительности качеств вещей Субстанциональное обоснование красоты. Демокрит и дальнейшее развитие атомистической теории. Учение об искусстве и концепция его происхождения.

Зрелая классика. Роль Сократа в развитии антропологической проблематики и основные черты его мировоззрения. Целесообразность как универсальный закон человеческой деятельности. Концепция прекрасного. Мимезис. Проблема эстетического идеала. Обоснование принципа калокагатии Критерии оценки произведения. Проблема элитарности искусства.

Роль Платона в становлении античной эстетики. Учение об эйдосах (идеях) и концепция анамнезиса (припоминания). Концепция прекрасного. Трансцендентальный эротизм Платона. Любовь как стремление к добру и красоте. Катарсис. Понятие чистоты и ее связь с красотой. Трактовка категорий гармонии и искусства. Роль искусства в идеальном государстве Платона. Связь утопизма, эстетизма и политического радикализма. Иррациональная концепция художественного творчества.

Нормативная эстетика Аристотеля. Выявление специфики эстетического освоения мира. Теория совершенного как законченного, целостного. Материалистические признаки прекрасного. Форма как конструирующее начало. Учение о мере. Роль «Поэтики» и ее основные положения. Классификация видов и жанров искусства. Учение Аристотеля об эпосе, драме и лирике. Трагедия и комедия. Поэтическое искусство. Разработка теории катарсиса. Учение о мимезисе. Функции искусства в обществе. Художественная правда. Концепция художественного творчества.

Художественная теория и практика эллинизма. Социокультурные предпосылки становления эллинистического мира. Новая космополитическая концепция человечества. Культурный синкретизм эллинизма. Проблема индивидуального спасения на путях нравственной жизни. Эстетические учения эллинизма. Экстремизм и анархизм кинизма. Отрицание культурных ценностей и традиций без выдвижения альтернатив. Духовная нищета кинизма и особенности отношения к искусству.

Сенсуалистическая установка эпикуреизма. Красота формы и эстетическое удовольствие. Разработка учения о знаках как посредниках между чувственными и идеальными мирами.

Поэма Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Материалистическое представление о мире. Искусство как подражание природе и средство познания жизни. Эстетическое наслаждение как фактор возникновения искусства.

Стоицизм и его представители: Зенон, Клеанф, Цицерон, Сенека, Эпиктет. Добродетель как единственное благо. Высокие гражданские идеалы. Проработка категорий «возвышенное» и «героическое». Концепция искусства и роли художника в обществе. Природа как образец для художника. Проблема формы и стиля в искусстве. Разработка принципов ораторского искусства.

Скептики: Пиррон, Секст Эмпирик «Апатия» как бесстрастность и бесстрашие. Агностицизм и релятивизм. Проблема прекрасного и отношение к искусству.

Неоплатоники: Плотин, Ямвлих, Прокл. Мир как эманация божественной полноты. Иерархия красоты: красота чувственного мира и красота сверхчувственная. Форма у неоплатоников. Красота как свидетельство единства универсума.

ТЕМА 4. ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Хронологические рамки и этапы средневековья. Социокультурные изменения в эпоху средневековья. Средневековая картина мира и особенности ментальности людей. Теоцентризм, спиритуалистический характер искусства. Ведущие направления и жанры искусства, их характеристика. Эстетические особенности литературы, живописи, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, театра, церковного пения и музыки. Осознание трансцендентности Бога и движение иконоборцев. Живопись как книга для неграмотных. Проработка категории возвышенного. Одухотворение идеи человека в иконописном искусстве. Символизм, аллегоризм и анонимность искусства. Средневековая метафизика света. Числовая символика. Природа как хранилище символов. Материальные предметы как знаки, символизирующие высший небесный мир. Видимая красота как символ красоты невидимой. Романский и готический стили.

Изменение мировоззренческих парадигм и эстетических установок в период позднего средневековья. Элитарная, верхушечная, «ученая» и народная, низовая, аграрная культуры. Особенности карнавалов, их эстетическое значение.

Эстетика Аврелия Августина Блаженного как переход от учений эллинизма к средневековым учениям. Идеи неоплатонизма и их влияние на становление его философии. Концепция прекрасного. Учение о мере. Теория музыкального искусства. Духовное совершенствование - путь, ведущий к «блаженной» жизни. Универсум и законы его построения: целостность, единство, симметрия, гармония, ритм, соответствие, равенство. Наивысшие виды искусства. Эмоционально-эстетическая (музыка) и знаково-символическая (искусство слова) функции искусства.

Римский философ, христианский теолог, теоретик музыки Аниций Бозций и его роль в открытии греческой культуры для латинян. Синтез идей Аристотеля, неоплатонизма, стоицизма, христианства. Тратат «О музыке» и другие работы.

Аристотелизм Фомы Аквинского и расцвет христианской философии. Оправдание веры с помощью разума. Разделение этической и эстетической сферы. Оправдание красоты чувственного мира и поиск объективных признаков прекрасного. Характер эстетических чувств. Концепция подражания. Основное назначение искусства. Проблема творчества. Влияние идей Ф. Аквинского на развитие эстетической мысли и христианского искусства.

ТЕМА 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Основные этапы эволюции и культурно-исторические особенности итальянского Возрождения. Движение гуманистов, специфика их отношения к античному и средневековому культурному наследию. Формирование светской культуры. Новый тип самосознания деятелей искусства. Тесная связь эстетики с художественной практикой. Характеристика искусства. Расцвет живописи. Рождение новых жанров и видов искусства. Проработка категорий «красота», «гармония», «пропорция», «изящество». Возрожденческий реализм. Интерес к технической стороне искусства. Художник как центральная фигура эстетики Возрождения.

Особенности северного Возрождения: отсутствие прямого влияния античного прошлого. Основные эстетические принципы и категории, разрабатываемые в искусстве северного Возрождения: безобразное, самобытное (уникальное), экспрессивное, раздробленное, ограниченный пространственный интерьер, отблеск красоты в обычном, экспрессивное.

Трагические мотивы в творчестве художников и писателей позднего Возрождения. Причины кризиса возрожденческих идей. Вклад титанов Возрождения в развитие мирового искусства и эстетики.

Эстетические взгляды Н.Кузанского, М.Фичино, Л.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, Э. Роттердамского.

ТЕМА 6. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА

Европейская культура в начале XVII века. Кризис идей и художественных принципов эпохи Возрождения. Маньеризм и его художественные принципы. Расширение тематики художественных произведений и введение новых выразительных средств в искусство. Ведущий вид искусства. Художественно-выразительные принципы барокко. Барочный синтез искусств. Слияние художественных комплексов с природным ландшафтом. Принцип всеобщего художественного преображения природы. Роль Лоренцо Бернини, Франческо Борромини в создании архитектуры барокко. Эстетические принципы Джамбаттиста Марини, пересмотр выразительных средств. Основные проблемы: остроумие, гениальность, противоречивость бытия.

Проработка в искусстве категорий «дисгармония», «диссонанс». Особенности различных видов искусства. Психологическая окрашенность мироощущения представителей барочного искусства. Стиль рококо.

Классицизм. Новаторский характер философии Нового времени и поиск рациональных обоснований истины. Рационализм Р. Декарта как философская основа классицизма. Специфика обращения классицистов к эстетической мысли и художественному наследию античности. Классицизм как искусство абсолютизма.

Рене Декарт и его аналитический метод. Принцип картезианского сомнения. Рационалистический подход Декарта к искусству.

Никола Буало и эстетические принципы классицизма. Триада времени, места, действия. Иерархия жанров, типический характер. Принципы искусства. Нормативный характер художественного творчества. Проблема социализации и воспитания личности как задача искусства. Дворцово-парковое искусство и эстетика придворной жизни при абсолютизме. Судьба классицизма в России. Ампи́р как догматический классицизм.

ТЕМА 7. ЭСТЕТИКА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Социокультурная ситуация в Европе XVIII века и развитие эстетики Просвещения. Критический пересмотр интеллектуальных и морально-нравственных ценностей просветителями. Особенности мировоззрения и духовных ценностей просветителей. Религиозная и этическая терпимость, защита естественных прав, борьба против сословных привилегий и тиранизма, деизм, материализм, оптимизм. Научно-техническое познание как фактор общественного прогресса. Развитие идей философского либерализма: равенство, свобода, братство. Отстаивание права на частную собственность, индивидуализм. Предпринимательский дух. Борьба со средневековыми религиозными предрассудками.

Популяризаторская и культуртрегерская деятельность просветителей. Салоны как культурные центры интеллектуального и художественно-эстетического обмена. Становление литературной и театральной критики, развитие разнообразных литературных жанров (очерки, памфлеты). Новый тип романа: роман-биография, роман-жизнеописание.

Разработка просветителями категорий красоты, гармонии, эстетического вкуса. Борьба с элитарным и гедонистическим взглядом на искусство. Гуманистические идеи и демократический пафос искусства просветителей. Главная задача искусства.

Характер и особенности английского Просвещения, материализм аристократии и идеализм буржуазии. Либерализм и реалистичность.

Вклад английских просветителей Д.Локка, А.Шефтсбери, Ф. Хатчесона, Д. Юма, Э. Берка в развитие эстетической мысли, специфика учения об эстетическом вкусе и его психологических механизмах, концепция художественной правды. Интерпретация искусства как элемента социальной системы. Дидактическая установка художественных произведений. Нравственная проблематика произведений и новая концепция личности как

«естественного человека». Концепция субъективного характера эстетического суждения. Сентиментализм и реализм. Особенности отношения просветителей к искусству и художественному творчеству.

Своеобразие эстетических идей французских просветителей. Теоретический и практический максимализм. Основные представители: Вольтер, Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо и др.

Влияние идей немецких просветителей на художественную практику эпохи Александр Баумгартен - один из основателей эстетики как философской дисциплины. Объект логических суждений и объект эстетических суждений. Теоретическая и практическая эстетика. Объективная основа прекрасного.

Значение трудов И.Винкельмана и Г.Э.Лессинга для понимания логики исторического развития искусства и эволюции художественных стилей. Учение немецких и французских просветителей о типическом и критериях художественной правды.

Судьба Просвещения в России.

ТЕМА 8. ЭСТЕТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОМАНТИЗМА.

Социально-исторические, философские и культурно-художественные причины возникновения романтизма. Причины возникновения романтического мироощущения в искусстве и эстетике. Воплощение идеи универсальной личности в художественном творчестве и теории искусства. В Германии романтизм представляют эстетики, писатели, музыканты, связанные с иенской школой: Вильгельм Генрих Вакенродер Людвиг Тик, братья Август Шлегель и Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман; во Франции — Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Мари-Жозеф Шенье; в Англии — Сэмюэль Тэйлор Колридж, Уильям Вордсворт, Джордж Гордон Байрон, Перси Биш Шелли; в Италии — Джакомо Леопарди.

Теория иронии Ф. Шлегеля. Достижения романтизма в психологическом обогащении художественного языка. Самоценный статус искусства в эстетике романтиков.

Основные представители романтизма. Отношение к общепринятым эстетическим и этическим нормам. Значение немецкого романтизма и его художественных принципов. Стремление к приключениям, мятежу, страстной индивидуальной жизни. Отвращение к меркантильным интересам. Категории возвышенного, трагического. Интерес к внутреннему миру личности, к человеческой душе. Разработка психологии личности в произведениях искусства. Восхищение сильными страстями и сильными личностями. Мировая скорбь. Герой-бунтарь или деспот.

Мир как проекция собственного «Я». Национализм. Провозглашение ценности индивида. Радикализм. Свобода творчества и культ формы. Самоутверждение личности. «Мечты и жизнь» как лейтмотив искусства. Культ экзотики в природе. Ирония. Новые мотивы в художественном творчестве: интерес к архаике, фантастические сюжеты и образы. Основные термины эпохи романтизма: одиночество, страдание, грезы, сны, смерть, страх, безумие, праздность

ТЕМА 9. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА КОНЦА XVIII- НАЧАЛА XIX ВЕКА.

Социокультурная ситуация в Германии в конце XVIII - начале XIX века и ее первенство в интеллектуальной сфере среди европейских государств. Расцвет немецкой идеалистической эстетики и ее основные представители. Иммануил Кант и критика метафизики как чистой спекуляции разума, ведущей к антиномиям. Эстетика - звено философской системы. Докритический этап творчества И.Канта. Категории прекрасного и возвышенного. Обзор истории изменения эстетических вкусов. Трактовка античного искусства. Критический этап развития и работа «Критика способности суждения».

Критика основ рационализма и эмпиризма и определение специфики эстетического принципа в отличие от нравственности, познания, практической деятельности. Критика английских эмпириков и их концепции эстетического как разновидности чувства приятного. Критика субъективизма и скептицизма Юма.

Обоснование возможности существования всеобщих и необходимых суждений, теоретического знания. Концепция врожденного знания (Декарт, Лейбниц, Спиноза) и ее влияние на Канта. Априоризм Канта как попытка преодолеть скептицизм Юма. Феномены и ноумены. Априорные формы чувственности (пространство и время) и рассудка (понятия) в качестве факторов, обеспечивающих всеобщность и необходимость теоретических знаний. Примирение Кантом эмпиризма и рационализма. Принцип целесообразности как априорная форма для эстетического суждения. Учение об искусстве и художественном творчестве. Эстетическое как прекрасное и возвышенное. Анализ субъективных условий восприятия прекрасного.

Характер эстетического чувства. Концепция игры Канта. «Свободная» и «привходящая» красота. Искусство и свобода. Учение Канта об эстетическом вкусе и гении. Критика просветительского утилитарного подхода к искусству. Значение эстетики Канта для современной эстетической теории.

Проблемам эволюции природы искусства и его возможностей в современном мире в теоретических трудах Фридриха Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» и «Письмах об эстетическом воспитании».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель и его идеалистическая философия. Учение об абсолютной идее и ее формы. Эстетическое - идея на определенном этапе развития. Абсолютный дух. Дух, созерцающий себя в полной свободе - искусство.

Символическая, классическая, романтическая форма искусства. Категория возвышенного и искусство Востока. Категория прекрасного и античное искусство. Трагическое и комическое. Проблема содержания и формы. Высшее проявление прекрасного. Теория реализма. Философия искусства как учение об идеале и его развитии.

Эстетические взгляды Карла Маркса и его исторический оптимизм. Сущность диалектического материализма Маркса. Формы общественного сознания и их взаимоотношения с экономическим базисом. Материальные факторы и духовная жизнь людей. Трактовка искусства и эстетического сознания. Концепция происхождения искусства.

Роль практики в формировании эстетических чувств. Гносеологическая природа искусства и проблема реализма. Основные категории эстетики в трактовке Маркса.

Социальная природа искусства. Идеология и искусство. Распространение классового подхода на искусство и культуру.

ТЕМА 10. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Истоки эстетических взглядов Артура Шопенгауэра. Концепция Мировой воли. Интуитивное и рефлексивное познание. Искусство как элитарное средство познания мира на основе интуиции и созерцания. Концепция гения в искусстве. Искусство и интуиция. Музыка как непосредственное выражение воли художника, ее оценка. Субъективная трактовка прекрасного и других категорий. Акцентирование активной роли сознания.

Роль врожденных способностей и интуиции в художественном творчестве. Познание мира как обращение к изучению собственной сущности. Эстетическое отношение к миру, его специфика. Элитарная концепция искусства. Неблагоприятные условия жизни как стимул творческой активности гения. Психическая раздвоенность как результат пребывания в двух мирах.

Эстетические взгляды Фридриха Ницше. Художественное творчество и эстетическая деятельность как проявление созерцательного отношения к миру. Художник, реальность и история. Концепция и значение книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Тенденции современного искусства.

Биологизаторские основания философии Ницше, культ природного, телесного, инстинктивного. Представление о жизни как бесконечном становлении. Идея вечного возвращения. Идея «сверхчеловека» как попытка утончения человеческой чувственности и мечта о совершенной жизни. Влияние эстетики Ницше на современную эстетическую мысль и художественную практику. Позитивистские искания в эстетике. И. Тэн и др. Искусство как опыт. Точные методы в эстетике. Своеобразие русской религиозной эстетики В. Соловьева, П. Флоренского и др.

Раздел 3. Современная эстетика и эволюция искусства

ТЕМА 11. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА XX ВЕКА

Интуитивизм. Анри Бергсон. Работы «Смех», «Творческая эволюция», «Два источника морали и религии». Учение о жизненном порыве. Структура сознания человека: инстинкт - интуиция и интеллект. Длительность как важная характеристика жизни, помещенная в сознание человека. Различное восприятие времени в различных состояниях и возрасте. Концепция искусства. Мир как наивысшее произведение. Исследование природы, форм и значения комического и смешного. Критерий художественности. Гипнотическая, внушающая сила искусства. Искусство и мифы. Влияние Бергсона на М.Пруста, экзистенциалистов, искусство потока сознания.

Психоаналитическое направление в эстетике. Зигмунд Фрейд и теория бессознательного. Психоаналитическая концепция искусства. Фантазия как механизм художественного творчества. Творчество как бегство от действительности. Работы З.Фрейда: «Леонардо да Винчи», «Поэт и фантазия», «Достоевский и отцеубийство», «Неудовлетворенность культурой». Трактовка культуры как негативного фактора, репрессивного по отношению к биологической природе человека Роль психоанализа Фрейда в культуре XX века.

Карл Густав Юнг. Учение о личном и коллективном бессознательном. Трактовка архетипа. Интровертированные и экстравертированные типы личностей. Психологические и визионерские художественные произведения. Психоанализ и проблема художественного творчества. Антипозитивизм. Влияние идей Юнга на художественную практику.

Экзистенциализм как философско-эстетическое направление XX века Представители: М.Хайдеггер. К.Ясперс, Ж.-П. Сартр, А.Камю. Сёрен Кьеркегор один из основоположников философии экзистенциализма. Понятие «экзистенция» («существование») — центральное в философии и эстетике Кьеркегора. Перенос акцента с мира объективных сущностей на мир человеческого существования как характерная черта философской мысли второй половины XIX и XX столетия; в эстетике выразился в заметном превалировании онтологической проблематики над гносеологической.

Основное сочинение Кьеркегора — работа «Наслаждение и долг», в Индивидуальное человеческое существование и мир переживаний как объекты философского рассмотрения. Антисциентизм и сближение философии с литературным творчеством Теория «бытия в мире» и понятие экзистенции. Забота, страх, пограничная ситуация как категории экзистенциализма. Мотивы одиночества, абсурдности жизни, мироощущение потерянности, заброшенности как основные темы искусства. Одиночество человека в мире, где «Бог умер», утрата смысла жизни современным человеком. Проблема искусства и художественного творчества. Искусство как средство придания смысла бытию и способа трансцендирования и выхода в другую реальность.

Жан-Поль Сартр, его произведения: «Воображаемое», «Что такое литература», «Бодлер», «Бытие и ничто», «Театр ситуаций», «Тошнота», «Слова». Исследование специфики художественного сознания и воображения Эмоции как способ преодоления кризисной ситуации, бегства от реальности. Ориентация на феноменологические методы в изучении содержания сознания Самонаблюдение художника Специфика воображения и восприятия объекта. Воображение объекта как включение его в содержание сознания,

восприятие объекта как противодействие ему. Разрыв между миром образов и миром объектов Творческий характер воображения.

Произведение искусства как мир ирреального. Прекрасное и его трактовка. Моральное и эстетическое. Художественное творчество как род сновидения. Проблема свободы художника в обществе. Эскапистская и ангажированная модели литературного творчества. Слова писателя как его действия. Эстетическое сознание. Развитие воображения - функция искусства.

Альбер Камю и проблема смысла человеческой жизни. Ситуация пустоты, «смерти Бога», абсолютное одиночество человека. Повесть «Посторонний» и философия абсурда Самоубийство как «одна по-настоящему серьезная философская проблема». Роман «Чума», трактат «Человек бунтующий». Индивидуализм и гуманизм Камю. Критика крайностей формализма и реализма. Искусство как форма бунта художника. Ответственность художника перед эпохой и обществом.

Неотомизм как одно из основных направлений эстетики XX века. Идея божественного источника прекрасного. Искусство как путь духовно-нравственного обновления общества. Отрицание познавательной ценности искусства, искусство как интуитивное видение вещей. Исследование субъективной стороны художественного творчества. Миссия художника в мире. Художник-подражатель и художник-творец (модернизм). Критика элитарного искусства и массовой культуры. Проблема нравственной ответственности художника перед своим произведением. Нравственное обновление общества и идея служения искусству. Развитие религиозного рационализма в творчестве крупнейших представителей неотомизма Ж.Маритена и Э.Жильсона.

Жак Маритен о возврате к духовным ценностям христианства и нравственности. Проблема художественного творчества и роль художника в современном мире. Поэзия как внутренний источник творчества. Роль интуиции в творческом процессе. Искусство как символизация высшей божественной красоты. Художник как исполнитель божественной воли. Духовность искусства как главный принцип творческой деятельности. Критика утилитарности и бездуховности в современном искусстве. Работа Ж.Маритена «Ответственность художника». Творчество как состояние свободы от эгоистичного «Эго». Искусство как уникальный духовный опыт человека. Искусство и поэзия как средство самопознания.

Этьен Анри Жильсон о религиозно-нравственных ценностях и предназначении искусства. Проблемы онтологической интерпретации искусства. Эстетический вид бытия. Бытие естественное (природное) и интенциональное (художественное произведение).

Герменевтика как способ истолкования текстов и методологическая основа гуманитарного знания. Роль Ф.Шлейермахера и Дильтея в становлении герменевтики. Осознание интерпретации как творческого акта, повторяющего акт создания художественного произведения. Развитие герменевтики в XX веке. Герменевтика М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера. Герменевтический характер бытия и его «языковой характер». Язык как носитель культуры и «дом бытия». Игровая природа языка. Герменевтика как метод художественной критики. Проблема интерпретации художественного произведения.

Ганс Георг Гадамер о интерпретации произведения искусства и философии понимания. Понимание как способ существования познающего мир человека. Роль языка в понимании мира. Истина как характеристика не познания, а бытия. Интерпретация как создание смысла заново.

Основные представители структурализма - Клод Леви-Стросс, Ролан Барт, Жак Лакан. Структурализм как метод поиска «объективного» знания и выявления структурных связей и отношений элементов в различных феноменах массовой культуры, литературы, искусства, истории и т.п. Структурная лингвистика и метод структурного анализа. Антипсихологизм, изучение внутреннего состояния объекта, а не внешних детерминаций, соединение лингвистики с семиотикой.

Анализ языка как способ постижения неосознаваемых структурных отношений в культуре и социуме. «Сверхрационализм» Леви-Стросса. Общность структур мифов у различных народов, сходство первобытного изобразительного искусства.

Структурализм Р.Барта. Восстановление духовного по воплощающей его предметности. Новое прочтение модернистской литературы. Роль символического в культуре. «Теоретический антигуманизм» структурализма. Человек как функция дискурса. Перерождение структурализма в постструктурализм.

ТЕМА 12. ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА XX ВЕКА

Постмодернизм как ситуация в культуре Второй половины XX века. Устранение попыток преобразования мира и отказ от систематизации знаний о нем и картезианского подхода к человеку. Преодоление бинарности европейского мышления, понятийных оппозиций, «смерть субъекта», возвращение к объекту, обращение к культуре Востока. Новое понимание произведения искусства. Разрушение принципов классического искусства: эстетической дистанции, уникальности произведения, принадлежности к определенному направлению, стилю. Работа художника с освоенным культурой материалом, цитатность, компиляция, коллаж. Установка на плюрализм, многообразие во всем: в искусстве, игре, образах жизни, форме действий и мыслей. Возникновение новых масс-медиа, эстетический примитивизм популярных жанров искусства, невозможность с помощью реализма передать опыт человека XX века, его провалы и ужасы.

Постструктурализм как влиятельное, интердисциплинарное, идейное течение второй половины XX века, теоретическая основа постмодернизма. Основные представители: Жак Деррида, Мишель Фуко, Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар и др. Специфическая практика анализа литературных, философских и др. текстов методом «деконструкции». Релятивистская установка критики по отношению к тексту. Плюрализм смыслов и прочтений. «Методологическое сомнение». Отказ от строгой научности. Открытие мира путем «литературного» дискурса. Представление об истории как имеющей сюжетную основу и литературный модус и запечатленной в человеческом сознании в форме комедии, трагедии, сатиры, романа (Хайден Уайт).

«Текст» повествования как модель реальности. Исследование текстов как основная задача постструктуралистов. Абсолютизация «поэтического мышления», критика «империализма рассудка». Раскрепощение фантазии и сферы бессознательного. Игровое отношение к миру и тексту, отказ от логоцентризма, поиска смысла, сущности, первопричины, отвержение структуры. Перенос внимания на «неструктурные» внешние элементы - случайность, власть, свобода, телесность и т.д., то есть размыкание текста, погружение его в широкий социокультурный контекст. Бессознательное как завод, производящий желания. Сведение психического к механическому. Человек-машина. Структура бессознательного: безумие, галлюцинации, фантазмы.

Искусство как создатель групповых фантазмов. Художественное произведение - автономная машина желания. Деструктивный характер творчества, революционность художника. Апофеоз творчества - сжигание энергии либидо. Абсурд, алогизм, жестокость в современном искусстве. Искусство, стиль как способ придания единства хаосу мира. Развитие психоаналитической идеи о творчестве как безумии.

Создание нового театра вариаций, демистификация театра. Антиисторизм. Кинематограф как плодотворный объект для психоанализа. Чаплин и шизофренический смех. Гений вне эпох и школ. Эстетическое сознание как «бессильная сила», не предназначенная для чего-либо. Массовость как источник его обновления. Искусство как континуум театральных, фильмических, музыкальных форм и вариации шизопотока.

Книга Ж.Делеза и Ф.Гваттари «Ризома» («Корневище»), Культура корневая (классическая) и культура корневища (постмодернистская). Эстетика не научная

дисциплина, а бессистемный поп-анализ культуры корневища. Эскапизм как установка сознания писателя Литература как механическое устройство для создания текстов.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

ТЕМА 13. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ИСКУССТВА

Многообразие классификаций видов искусств в истории эстетики. Принципы видовой дифференциации искусства на пластические и мусические, временной способ формообразования (словесно-музыкальный) и пространственно-временной (актерский, хореографический). Пространственные искусства – изобразительные и архитектурные. Свободные и механические искусства. Изящное искусство Искусства авторские и исполнительские. Словесное искусство и его роды: эпос, лирика и драма.

Изобразительные и выразительные виды искусств, зрелищные и незрелищные. Синтетические виды искусств: театр, балет, опера, кинематограф, телевидение, цирк. Взаимодействие и взаимосвязь различных видов искусства. Появление новых видов искусства под влиянием научно-технического прогресса. Художественно-видовой синтез. Актуальный вид искусства как средство адекватного выражения самосознания времени. Историческая динамика видов искусств. Место средств массовых коммуникаций в функционировании художественной культуры. Усиление поисково-экспериментальных сторон творчества. Проблема обогащения выразительных средств различных видов искусства.

ТЕМА 14. ГНОСЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Реальный мир как источник художественных образов. Определение понятия «художественный образ». Искусство как отражение объективной реальности, «мышление в образах» (Гегель). Теория мимезиса и природа художественной выразительности. Преобразовательный характер образной системы искусства. Роль объективного и субъективного в создании символическо-метафорического словаря искусства.

Субъективная природа художественного образа. Объективная составляющая художественного образа, выражающая сущность явлений и человека. Проницаемость границ между символикой художественных образов и образов действительности. Условность и эстетическая дистанция. Образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие. Типы художественной образности: метафоры, аллегории, символы, архетипы. Степень проявления логического и нелогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в искусстве. Художественный образ как обобщение, раскрывающее общее через индивидуальное. Типизация, индивидуализация и символизация как равноценные способы художественно-образного мышления.

Условность художественного образа, его зависимость от изобразительно-выразительных средств различных видов искусства, подчинение авторской концепции или канону. Предметно-чувственный характер художественного образа.

Изобразительное и выразительное в искусстве. Миметический принцип в современных художественных практиках: гиперреализме, фотореализме, конкретной музыке, боди-арте и т.д. Искусство и игровая деятельность. Игра и подражание. Кант, Шиллер об интерпретации игровой природы искусства, свободной деятельности. Искусство как свободное выражение гениальной личности. Гений «баловень природы»

(Кант), Шеллинг, Шопенгауэр о гении. Искусство как язык. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека.

Искусство как катарсис (Аристотель, Ницше). Учение об очистительно-гармонизирующем воздействии музыки - исходное понимание феномена катарсиса. Музыка и трагедия как источника катарсических переживаний и очищения души.

Эссенциалистский, функционалистский, институционалистский, дескриптивный подходы к пониманию искусства. Историческая динамика содержания понятия искусства: технические и мусические искусства. Свободные и механические искусства. Миметические искусства. Изящное искусство (Новое время).

ТЕМА 15. ОНТОЛОГИЯ ИСКУССТВА. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В ИСКУССТВЕ

Онтология — учение о фундаментальных принципах бытия, о наиболее общих бытийных сущностях. Онтологический статус произведения искусства. Изучение способа бытия художественного произведения как чувственно-материального объекта, т.е. выявление онтологического статуса искусства, степени объективности его содержания, форм его зависимости (независимости) от воспринимающего субъекта и историко-культурного контекста.

Взаимодействие и взаимообусловленность содержательной-смысловой и чувственно-формальной сторон произведений искусства. Понятие «форма» в европейской эстетической мысли. «Выразительная форма» (А.Ф. Лосев). Форма и красота. Содержание как художественно-образная, целостная сфера значений, смыслов и истолкований, воплощенная в конкретной художественной форме. Соотношение содержания и формы в искусстве. Универсальные способы художественного формообразования (пространственно-временные, композиционные, ритмические и т.д.). Понятие внешней и внутренней формы. Соотнесенность художественной символики с сущностными основами бытия. Роль интенции текста и интенции автора в процессе продуктивного бытия произведения искусства. Предпосылки онтологического богатства произведения искусства как открытой системы.

Роль канона, эстетических и общекультурных норм и традиций, их сочетаний с оригинальной авторской концепцией. Постоянное обновление содержания и формы в новых культурно-исторических условиях и художественных контекстах. Чувства как каналы эстетической информации.

Произведение искусства как объективно существующий текст, обладающий соответствующей материальной оболочкой и структурой и проблема его интерпретации. Множественность прочтений музыкального, литературного, живописного текста. Несовпадение темы и идеи (пафоса) произведения.

Интегративный идейный смысл как результат сложного взаимодействия образно-тематического строя с внешней и внутренней формами произведения. К внешней форме относят чувственную оболочку образа, непосредственно обращенную к восприятию (цвет, свет, тембр звука, внешность актера, костюм), т.е. языковые средства разных видов искусств. Внутреннюю художественную форму составляют способы разработки, организации и претворения языковых средств (композиционные приемы в живописи, литературе, музыке, принципы монтажа, полифонии, способы движения и декламации в сценических видах искусств и т.п.).

ТЕМА 16. СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА. ИСКУССТВО И ЦЕННОСТНЫЕ ФОРМЫ СОЗНАНИЯ

Социальные основы искусства как общественного явления. Искусство как культурная универсалия. Несовпадение целей цивилизации и культуры в социологических теориях

искусства. Противоречия между цивилизацией и культурой как пружина исторической эволюции искусства. М. Вебер: размежевание общественных и индивидуальных ценностей — причина кризиса художественной коммуникации. Роль искусства как духовно-оппозиционного начала в социологической теории А. Швейцера. А. Тойнби о «продуктивной напряженности» между цивилизацией и искусством. Социологические теории искусства: М. Вебер, А. Швейцер, А. Тойнби, Г. Зиммель, П. Сорокин и др.

Состав художественной культуры общества. Поиск эквивалентов между социальным и художественным в отечественной социологии 20-х годов. Взаимодействие внутривидовых и социальных факторов в развитии искусства. Т. Адорно об иллюзорных и реальных социальных функциях искусства в XX в. Социально-художественные парадоксы развития искусства в условиях тоталитаризма.

Искусство и СМИ, искусство и изучение массовой аудитории. Народное и профессиональное искусство. Элитарное и массовое искусство.

Система функций искусства в обществе и его предназначение. Молодежные субкультуры, молодежная аудитория.

Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами культуры: мифологией, религией, философией, моралью, наукой, политикой. Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами творчества. Искусство и мифология. Искусство и религия. Искусство и мораль. Моральная тенденциозность как негативный фактор. Артистическая мораль. Самопознание художника. Связь искусства с философией, идеологией, наукой. Особая роль негативных образов в истории искусства. Художественное и религиозное сознание: общее и особенное. Взаимодополняемость художественного и философского творчества. Свобода творчества и самоценность искусства как универсального способа постижения духовной стороны бытия. Искусство и прогнозирование будущего. Искусство и политика.

ТЕМА 17. ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА. ХУДОЖНИК И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Понятие художественного творчества. Художественное творчество как вид эстетической деятельности. Художник как субъект творчества. Стадии художественного творчества: вдохновение, формирование замысла, инсайт, воплощение. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Природа гения и таланта, различные концепции гениальности в истории эстетики. Вдохновение, воображение и мастерство. Художественная школа. Образование в сфере культуры. Значимость интуиции в творческом процессе. Своеобразие личности художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Искусство авангарда и новый тип художника. Эстетические особенности модернизма — символизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм. Искусство и эстетические установки постмодернизма: поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, Художественные практики постмодернизма: концептуализм, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЕТИКИ КАК ФИЛОСОФСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетическое освоение мира и специфика эстетической чувственности.
2. Происхождение термина «эстетика» и становление истории эстетических учений в качестве философской дисциплины.

3. Общественно-историческая практика и усложнение предмета эстетики.
4. Структура и уровни эстетического знания. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики.
5. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией.
6. Проблема типологии художественного процесса.
7. История художественных ментальностей и синтетическая история искусств. Идея самоценности искусства.

ТЕМА 2. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭСТЕТИКИ

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетическое как метакатегория.
2. Эстетическая деятельность.
3. Эстетическое восприятие.
4. Эстетический вкус.
5. Эстетическое воспитание.
6. Прекрасное и безобразное как эстетические категории.
7. Возвышенное и низменное как эстетические категории.
8. Трагическое как эстетическая категория.
9. Комическое как эстетическая категория.

ТЕМА 8. ЭСТЕТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОМАНТИЗМА

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-исторические, философские и культурно-художественные причины возникновения романтизма, его характеристика.
2. Воплощение идеи универсальной личности в художественном творчестве и теории искусства.
3. Немецкий романтизм представляют эстетики, писатели, музыканты, связанные с иенской школой: Вильгельм Генрих Вакенродер, Людвиг Тик, братья Август Шлегель и Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман.
4. Теория иронии Ф. Шлегеля.
5. Романтизм во Франции - Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Мари-Жозеф Шенье.
6. Романтизм в Англии - Сэмюэль Тэйлор Колридж, Уильям Вордсворт, Джордж Гордон Байрон, Перси Биш Шелли; в Италии - Джакомо Леопарди.

ТЕМА 10. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика эстетики и искусства второй половины XIX века.
2. Истоки эстетических взглядов Артура Шопенгауэра. Концепция Мировой воли. Интуитивное и рефлексивное познание.
3. Шопенгауэр об искусстве как элитарном средстве познания мира на основе интуиции и созерцания. Концепция гения в искусстве. Искусство и интуиция.
4. Музыка как непосредственное выражение воли художника, ее оценка. Субъективная трактовка прекрасного и других категорий.
5. Роль врожденных способностей и интуиции в художественном творчестве. Познание мира как обращение к изучению собственной сущности. Эстетическое отношение к миру, его специфика.
6. Эстетические взгляды Фридриха Ницше. Художественное творчество и эстетическая деятельность как проявление созерцательного отношения к миру. Художник, реальность и история.
7. Концепция и значение книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Тенденции современного искусства.

ТЕМА 16. Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания

Вопросы для обсуждения:

1. Социальные основы искусства.
2. Социология искусства.
3. Массовое и элитарное искусство.
4. Молодежные субкультуры.
5. Искусство и массовая аудитория.
6. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
  - Искусство и мифология.
  - Искусство и религия. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
  - Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
  - Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема ответственности художника.
  - Искусство и политика.
  - Искусство и идеология. Свобода творчества.
  - Роль искусства в общества.
  - Государственная культурная политика и ее значение для развития искусства.

ТЕМА 17. Проблема художественного творчества. Художник и современное искусство (круглый стол).

Семинарское занятие проводится в виде круглого стола с обсуждением данной темы. Цель занятия – обсуждение проблемы взаимовлияния творческой и бытийной биографии художника, позволяющая осмыслить его как особый психологический тип, а также выявление своеобразия актуального искусства и художественных практик.

Для участия в круглом столе необходимо подготовить доклад с презентацией о биографии и творчестве одного из представителей современного искусства или об направлении искусства. Выступление с докладом и презентацией перед аудиторией должно раскрыть избранную тему с достаточной полнотой. Необходимо проанализировать особенности и аргументировать принадлежность выбранного направления к одной из художественных парадигм XX века: авангарду, модернизму, постмодернизму.

В заключении участники круглого стола должны попытаться сформулировать позиции по следующим вопросам:

1. Художественное творчество как вид эстетической деятельности.
2. Художник как субъект творчества.
3. Своеобразие личности художника и его биография как культурно-эстетическая проблема.
4. Искусство авангарда и новый тип художника.
5. Эстетические особенности модернизма:
символизм, акмеизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.
6. Художественные практики постмодернизма:
концептуальное искусство, поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№	Наименование раздела	Виды учебных	Образовательные

п/п		занятий	технологии
1	2	3	4
1.	Проблемное поле и этапы становления эстетики как философской дисциплины	Лекция 1. Семинар 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
2.	Категориальный аппарат эстетики	Лекция 2. Семинар 2. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
3.	Эстетические учения и художественное сознание Античности	Лекция 3, Лекция 4. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
4.	Эстетика и искусство Средневековья.	Лекция 5. Лекция 6. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
5.	Эстетические концепции и художественные идеалы Возрождения	Лекция 7. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
6.	Художественная теория и практика Нового времени. Эстетические принципы барокко и классицизма	Лекция 8. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
7.	Эстетика Просвещения	Лекция 9. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий

			посредством электронной почты/ЭИОС
8.	Эстетика и художественная практика романтизма.	Лекция 10. Семинар 3. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
9.	Немецкая классическая эстетика конца XVIII- XIX века.	Лекция 11. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
10.	Неклассической эстетики второй половины XIX века.	Лекция 12. Лекция 13. Семинар 4. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
11.	Неклассическая эстетика XX века: интуитивизм, психоаналитическое направление, экзистенциализм, неотомизм, герменевтика, структурализм.	Лекция 14. Лекция 15. Лекция 16. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
12.	Постнеклассическая эстетика XX века	Лекция 17. Лекция 18. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
13.	Эстетическая природа искусства. Классификация видов искусства	Лекция 19. Лекция 20. Семинар 5. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
14.	Гносеология искусства. Художественный образ	Лекция 21. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС

15.	Онтология искусства. Содержание и форма в искусстве	Лекция 22. Лекция 23. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
16.	Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания	Лекция 24. Лекция 25. Семинар 6. Семинар 7. Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.
17.	Проблема художественного творчества. Художник и современное искусство.	Лекция 26. Семинар 8. Самостоятельная работа	Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Примерный текст:

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала, проведения семинарских занятий, зачета. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Применяемые образовательные технологии:

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине «Эстетика» в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме с использованием авторских компьютерных презентаций.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью развития навыков применения полученных знаний на уровне рефлексии научно-теоретических проблем эстетики, они способствуют более глубокому пониманию теоретического материала

учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине «Эстетика» используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы;
- презентации докладов и статей.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эстетика» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательно-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Подготовка презентации «Эстетика эпохи Возрождения»

Подготовка презентации осуществляется по следующей схеме:

Название проекта, цель, задачи, синтез форм, средства, методы, содержание, ожидаемый результат проекта.

Целевая аудитория – студенты. Сфера реализации на выбор (художественная культура, духовно-нравственная культура, художественно-творческая деятельность, , профориентация и т.п.).

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- отражена суть вопроса;
- слайды представлены в логической последовательности;
- дан список источников информации.

6.1. Система оценивания¹

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Например,

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре, круглом столе, зачет	УК-1, УК-5	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация Экзамен	УК-1, УК-5	Отлично/хорошо/удовлетворительно/ неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

¹ Система оценивания выстраивается в соответствии с учебным планом, где определены формы промежуточной аттестации (зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где определены формы текущего контроля. Указывается оценка по формам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тесты по дисциплине

Тест

Группа № _____

ФИО _____ Дата _____

Первый вариант

1.Какая из категорий относится к эстетическим?

- а) красивое
- б) возвышенное !
- в) безупречное

2. Выберите пару противоположных категорий:

- а) прекрасное – поэтичное
- б) возвышенное – глубокое
- в) трагическое – комическое !

3.Какие категории играют большую роль в современном искусстве?

- а) интересное, безобразное!
- б) изящное, возвышенное
- в) величественное, трагическое

4. Кто ввел понятие “игры”, как одно из существенных характеристик эстетической деятельности?

- а) В. Белинский
- б) А. Бергсон
- в) И. Кант !

5. Мимесис - это

- а) подражание природе !
- б)учение о развитии
- в)очищение

6. Кто написал трактат «Поэтика»

- а)Платон
- б)Аристотель !
- в)Пифагор

7.Представителем средневековой эстетической мысли является

- а)Августин !
- б)Плотин
- в)Сенека

8. Кто является автором "Божественной комедии" ?

- а) Данте !
- б) Августин
- в) Шекспир

9. Какую идею пропагандировали мыслители Ренессанса ?

- а) развитие культуры
- б) всестороннее развитие человека !
- в) физическое развитие человека

10. Термин «классицизм» приводится с латинского языка как:

- а) чувственный
- б) образцовый !
- в) шокирующий

11. Как называется работа, в которой впервые были изложены принципы классицизма?

- а) «Поэтика»
- б) «Классицизм в искусстве»
- в) «Поэтическое искусство» !

12. Какой литературный жанр является основным в эпоху Просвещения?

- А) драма
- Б) поэма
- В) роман !

13. Кто считал из философов считал, что прекрасное – это абсолютная идея в её внешнем инобытии?

- а) Г. Гегель !
- б) Л. Фейербах
- в) И. Кант

14. Представления просветителей об искусстве

- а) искусство может быть только насилием и жестокостью. Отрицались все духовно-культурные ценности прошлого
- б) искусство должно воспитывать, формировать человека, оно оказывает тотальное влияние на личность!
- в) искусство неотделимо от ремесла. Необходимо нерасторжимое единство практического и чисто эстетического отношения к предметам и явлениям.

15. Какое произведение великого французского драматурга эпохи Просвещения самым высоким воплощением комедии нравов?

- а) «Путешествие Гулливера»
- б) «Свадьба Фигаро» !
- в) «Лаокоон»

16. Романтизм - идейное и художественное направление в культуре

- а) конца XVII - начала XVIII в
- б) конца XVIII - начала XIX в !
- в) второй половины XIX в

17. Какая главная черта в эстетическом суждении была важна как для Шопенгауэра, так и для Канта?

- а) обоснованность эстетических суждений
- б) незаинтересованность эстетических суждений!
- в) заинтересованность эстетических суждений

18. Назовите одно из ранних произведений Ницше, посвященное Р. Вагнеру.

- а) «Так говорил Заратустра»
- б) «Опера и драма»
- в) «Рождение трагедии из духа музыки» !

19. В какой стране зародилось и расцвело символистское движение?

- а) Франция !
- б) Германия
- в) Англия

20. В каком направлении заложены предпосылки к символизму?

- а) романтизм !
- б) готика
- в) классицизм

21. Какое главное средство выразительности в импрессионизме?

- а) перспектива
- б) объёмность фигуры
- в) световоздушная среда !

22. Самый известный художник кубист

- а) Поль Гоген
- б) Пабло Пикассо !
- в) Иван Шишкин.

23. Что отходит на “второй” план в картинах постимпрессионизма?

- а) реализм !
- б) колорит
- в) контраст

24. Ранний представитель импрессионизма?

- а) Левитан
- б) Клод Моне !
- в) Эдвард Мунк

25. К постмодернистам относится философ

- а) М. Фуко !
- б) Сартр
- в) Бергсон

Второй вариант

1. Категория, противоположная прекрасному

- а) возвышенное
- б) безобразное !
- в) трагическое

2. Низменное –

- а) крайняя степень безобразного !
- б) острота жизненных переживаний

в) следствие и форма греховности

3.«Гармония небесных сфер» существует по мнению

- а) Сократа
- б) Пифагора !
- в) Демокрита

4. Термин «катарсис» как эстетический разработал

- а) Аристотель !
- б) Сократ
- в) Пифагор

5. Нравственное очищение и возвышение через искусство по средствам сопереживания и страдания.

- а) катарсис !
- б) мимесис
- в) целесообразность

6. Мимесис

- а) подражание природе
- б) учение о развитии
- в) очищение

7. Кто написал трактат «Поэтика»

- а) Платон
- б) Аристотель !
- в) Пифагор

8. Кем является Фома Аквинский

- а) деятель культуры
- б) мыслитель средневековья!
- в) мифическая фигура

9. Для эпохи Возрождения характерен

- а) антропоцентризм !
- б) космоцентризм
- в) теоцентризм

10. Кто был основоположником эстетической теории классицизма?

- А) П. Корнель
- Б) Н. Буало !
- В) Ф. Бэкон

11. Кто вводит понятие “бесконечность бессознательности”?

- а) Шеллинг !
- б) Платон
- в) И. Кант

12. Работу «Философия искусства» написал

- а) И. Кант
- б) Ф. Шеллинг !
- в) Г. Гегель

13. Кто из немецких философов написал 4-томную «Эстетику»?

- а) Г. Гегель !
- б) Ф. Шеллинг
- в) И. Гёте

14. «Критику способности суждения» написал

- а) Шеллинг !
- б) В. Изер
- в) И. Кант

15. Назовите крупнейшего представителя французского Просвещения:

- а) Баумгартен
- б) Лессинг
- в) Вольтер !

16. В каком веке зародилось барокко?

- А) XVII !
- Б) XVIII
- В) XIX

17. Кто стал главным организатором и редактором французской Энциклопедии?

- а) Жан-Жак Руссо
- б) Шарль Монтескье
- в) Дени Дидро !

18. Просвещение в Германии называют:

- а) «годы Гёте»
- б) «век Канта» !
- в) «период Локка»

19. Работа И. Канта, посвященная проблемам эстетики, называется

- а) «Критика чистого разума»
- б) «Критика практического разума»
- в) «Эстетика»

20. Направление в искусстве, зародившееся в эпоху Просвещения, для которого свойственны причудливость, ироничность, вычурность, асимметрия:

- а) рококо !
- б) барокко
- в) классицизм

21. Каковы главные эстетические черты романтизма?

- а) Повышенное внимание уделялось повседневной жизни человека
- б) Герои романтизма - исключительные люди в исключительных обстоятельствах !
- в) Человек эпохи романтизма - творец и вершитель своей судьбы

22. В какой стране зародился сентиментализм?

- а) Франция
- б) Англия !
- в) Германия

23. Что лежит в основе символистского искусства?

- а) двоемирие !
- б) чувство
- в) логика

24. Основное направление символистского искусства во Франции –

- а) живопись
- б) театр
- в) лирика !

25. Кто написал книгу «Ризома» («Корневище»)?

- а) Ж.Делез и Ф.Гаттари !
- б) Фуко
- в) Деррида

Рекомендации по оцениванию результатов теста

Цель теста

Цель теста - установить уровень остаточных знаний и уровень сформированности компетенций студентов бакалавриата, изучавших дисциплину «Эстетика». Вид теста: критериально-ориентированный, на бумажном носителе.

Содержание теста определяется требованиями к результатам освоения программы бакалавриата, указанными в Федеральном государственном образовательном стандарте. Содержание теста отражает результаты обучения и уровень сформированности компетенций в результате освоения дисциплины (модуля), а именно

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Инструкция для студентов

Тест включает 25 заданий и состоит из вариантов 1 и 2.

На выполнение теста отводится 40 минут.

Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Когда задание не удастся выполнить сразу, перейдите к следующему. Останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

Для оценивания заданий теста дается 1 балл - за правильный ответ.

Максимально возможный первичный балл за тест в целом - 25.

Общее количество заданий в тесте - 25. Частей теста – 1.

Шкала перевода первичных баллов за тест в традиционную шкалу

Традиционная оценка	Неудовлетворительно	Удовлетворительно	Хорошо	Отлично
Число первичных баллов за тест	0 – 9	10 – 13	14- 19	20-25

Вопросы к зачету и задания для самостоятельной работы:

1. Эстетика как философская наука.
2. Эстетическое.
3. Прекрасное и безобразное как категории эстетики.
4. Возвышенное и низменное в жизни и искусстве.
5. Трагическое как категория эстетики.
6. Трагедия.
7. Комическое, его природа и функции.
8. Комедия.

9. Эстетика и искусство Древней Греции.
10. Эстетика досократиков (Пифагор, Гераклит, Демокрит)
11. Эстетика Сократа.
12. Эстетика Платона.
13. Эстетика Аристотеля. «Поэтика»
14. Эстетика европейского Средневековья.
15. Романский и готический стиль в искусстве.
16. Ле Гофф о искусстве средних веков.
17. Византийская средневековая эстетика. Иконописное искусство и его кононы.
18. Эстетические взгляды Августина.
19. Эстетические взгляды Фомы Аквинского
20. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.
21. М.М. Бахтин о карнавальной культуре.
22. Эстетика барокко.
23. Эстетика классицизма.
24. Эстетические концепции европейского Просвещения. Просвещение в России
25. Немецкая классическая эстетика. Эстетика Канта.
26. Эстетика Гегеля.
27. Эстетика Шиллера, «Письма об эстетическом воспитании».
28. Эстетика романтизма
29. Неклассическая эстетика и искусство второй половины XIX века.
30. Эстетика символизма.
31. Эстетика А.Шопенгауэр.
32. Эстетика Ф.Ницше
33. Эстетика К.Маркса.

Контрольные вопросы к экзамену:

1. Эстетика как философская наука.
2. Эстетическое.
3. Прекрасное и безобразное как категории эстетики.
4. Возвышенное и низменное в жизни и искусстве.
5. Трагическое как категория эстетики.
6. Трагедия.
7. Комическое, его природа и функции.
8. Комедия.
9. Эстетика и искусство Древней Греции.
10. Эстетика досократиков (Пифагор, Гераклит, Демокрит)
11. Эстетика Сократа.
12. Эстетика Платона.
13. Эстетика Аристотеля. «Поэтика»
14. Эстетика европейского Средневековья.
15. Романский и готический стиль в искусстве.
16. Ле Гофф о искусстве средних веков.
17. Византийская средневековая эстетика. Иконописное искусство и его кононы.
18. Эстетические взгляды Августина.
19. Эстетические взгляды Фомы Аквинского
20. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.
21. М.М. Бахтин о карнавальной культуре.
22. Эстетика барокко.
23. Эстетика классицизма.

24. Эстетические концепции европейского Просвещения. Просвещение в России
25. Немецкая классическая эстетика. Эстетика Канта.
26. Эстетика Гегеля.
27. Эстетика Шиллера, «Письма об эстетическом воспитании».
28. Эстетика романтизма
29. Неклассическая эстетика и искусство второй половины XIX века.
30. Эстетика символизма.
31. Эстетика А.Шопенгауэр.
32. Эстетика Ф.Ницше
33. Эстетика К.Маркса.
34. Общая характеристика модернизма.
35. Эстетика экзистенциализма.
36. Эстетика интуитивизма.
37. Психоаналитическая эстетика.
38. Эстетика структурализма.
39. Эстетика постструктурализма.
40. Эстетическое восприятие
41. Искусство, его функции.
42. Художественный образ.
43. Личность художника. Биография, талант, гений.
44. Проблема художественного творчества.
45. Жанрово-видовая структура искусства.
46. Социология искусства.
47. Мифология и искусства.
48. Эстетический вкус и идеал.
49. Эстетика и искусство модернизма.
50. Эстетика и искусство постмодернизма.
51. Функции искусства.
52. Искусство и мифология.
53. Искусство и религия. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
54. Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философии.
55. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема ответственности художника.
56. Искусство и политика. Искусство и идеология. Свобода творчества.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт,

2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.

4.Кривцун, О. А.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

Дополнительная литература:

1. Борев, Ю. Б.

Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.

2.Бычков, В. В.

Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М.: Фонд "Мир": Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5: 310,86; 385-14.

3.Гилберт, К. Э.

История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун ; С-Петербург. ун-т МВД России и др.; Пер. с англ. В. В. Кузнецова, И. С. Тихомировой; Под общ. ред. В. П. Сальникова. - СПб.: Алетейя, 2000. - 652, [1] с. - Библиогр.: с. 617-623 на англ.яз. - ISBN 5-89329-241-3: 156

4.Никитина, И. П.

Философия искусства [Электронный ресурс] : учебник : в 2 ч. Ч. 1. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 244 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07898-5: 549.00.

5.Никонова, С. Б.

Эстетика. История учений [Электронный ресурс]: учебник: в 2 ч. Ч. 1 / под общ. ред. С. Б. Никоновой, А. Е. Радеева. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 368 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07134-4: 869.00.

6.Лебедев, В. Ю.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 454 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03197-3: 869.00.

7. Прозерский, В. В.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. В. В. Прозерский. - М.: Юрайт, 2018. - 394 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-9042-3 : 929.00.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPR Media
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)²

8.1. Планы семинарских/ практических занятий³

² Методические материалы по дисциплине могут входить в состав рабочей программы, либо разрабатываться отдельным документом.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.
2. Бычков, В. В.
Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М.: Фонд "Мир»: Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5: 310,86; 385-14.
3. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.

ТЕМА 1. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ И ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭСТЕТИКИ КАК ФИЛОСОФСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетическое освоение мира и специфика эстетической чувственности.
2. Происхождение термина «эстетика» и становление истории эстетических учений в качестве философской дисциплины.
3. Общественно-историческая практика и усложнение предмета эстетики.
4. Структура и уровни эстетического знания. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики.
5. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, философией.
6. Проблема типологии художественного процесса.
7. История художественных ментальностей и синтетическая история искусств. Идея самоценности искусства.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.
4. Кривцун, О. А.
Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

ТЕМА 2. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ЭСТЕТИКИ

Вопросы для обсуждения:

10. Эстетическое как метакатегория.
11. Эстетическая деятельность.
12. Эстетическое восприятие.
13. Эстетический вкус.

---

³ План занятий строится в соответствии со структурой дисциплины (п.4). Разделы плана включают: название темы, количество часов, форму проведения занятия, его содержание (вопросы для обсуждения, задания, контрольные вопросы, кейсы и т.п.), список литературы (необходимое извлечение из п.7 Список литературы). При необходимости, планы практических занятий могут содержать указания по выполнению заданий и требования к материально-техническому обеспечению занятия.

14. Эстетическое воспитание.
15. Прекрасное и безобразное как эстетические категории.
16. Возвышенное и низменное как эстетические категории.
17. Трагическое как эстетическая категория
18. Комическое как эстетическая категория.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.
4. Кривцун, О. А.
Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

ТЕМА 8. ЭСТЕТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА РОМАНТИЗМА

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-исторические, философские и культурно-художественные причины возникновения романтизма, его характеристика
2. Воплощение идеи универсальной личности в художественном творчестве и теории искусства.
3. Немецкий романтизм представляют эстетики, писатели, музыканты, связанные с иенской школой: Вильгельм Генрих Вагнер, Людвиг Тик, братья Август Шлегель и Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман.
4. Теория иронии Ф. Шлегеля.
5. Романтизм во Франции - Виктор Гюго, Альфред де Мюссе, Мари-Жозеф Шенье.
6. Романтизм в Англии - Сэмюэль Тэйлор Колридж, Уильям Вордсворт, Джордж Гордон Байрон, Перси Биш Шелли; в Италии - Джакомо Леопарди.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.
4. Кривцун, О. А.
Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

ТЕМА 10. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика эстетики и искусства второй половины XIX века.
2. Истоки эстетических взглядов Артура Шопенгауэра. Концепция Мировой воли. Интуитивное и рефлексивное познание.
3. Шопенгауэр об искусстве как элитарном средстве познания мира на основе интуиции и созерцания. Концепция гения в искусстве. Искусство и интуиция.
4. Музыка как непосредственное выражение воли художника, ее оценка. Субъективная трактовка прекрасного и других категорий.
5. Роль врожденных способностей и интуиции в художественном творчестве. Познание мира как обращение к изучению собственной сущности. Эстетическое отношение к миру, его специфика.
6. Эстетические взгляды Фридриха Ницше. Художественное творчество и эстетическая деятельность как проявление созерцательного отношения к миру. Художник, реальность и история.
7. Концепция и значение книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Тенденции современного искусства.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.
4. Кривцун, О. А.
Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

ТЕМА 16. Социология искусства. Искусство и ценностные формы сознания

Вопросы для обсуждения:

7. Социальные основы искусства.
8. Социология искусства.
9. Массовое и элитарное искусство.
10. Молодежные субкультуры.
11. Искусство и массовая аудитория.
12. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
  - Искусство и мифология.
  - Искусство и религия. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
  - Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
  - Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема ответственности художника.
  - Искусство и политика.
  - Искусство и идеология. Свобода творчества.
  - Роль искусства в обществе.
  - Государственная культурная политика и ее значение для развития искусства.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.
4. Кривцун, О. А.
Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

ТЕМА 17. Проблема художественного творчества. Художник и современное искусство (*круглый стол*).

Семинарское занятие проводится в виде круглого стола с обсуждением данной темы. Цель занятия – обсуждение проблемы взаимовлияния творческой и бытийной биографии художника, позволяющая осмыслить его как особый психологический тип, а также выявление своеобразия актуального искусства и художественных практик.

Для участия в круглом столе необходимо подготовить доклад с презентацией о биографии и творчестве одного из представителей современного искусства или об направлении искусства. Выступление с докладом и презентацией перед аудиторией должно раскрыть избранную тему с достаточной полнотой. Необходимо проанализировать особенности и аргументировать принадлежность выбранного направления к одной из художественных парадигм XX века: авангарду, модернизму, постмодернизму.

В заключении участники круглого стола должны попытаться сформулировать позиции по следующим вопросам:

- Художественное творчество как вид эстетической деятельности.
- Художник как субъект творчества.
- Своеобразие личности художника и его биография как культурно-эстетическая проблема.
- Искусство авангарда и новый тип художника.

Эстетические особенности модернизма:

символизм, акмеизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм и др.

Художественные практики постмодернизма:

концептуальное искусство, поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.

Список литературы:

1. Боров, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Боров. - Изд. 2-е. - М.: Политиздат, 1997. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154: 1-29-.
2. Каган, М. С.
Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1. - М. : Юрайт, 2018. - 295 с. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-06171-0: 719.00.
3. Кривцун, О. А.
Психология искусства [Электронный ресурс] : учебник. - 2-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт,

2018. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02354-1: 659.00.

4.Кривцун, О. А.

Эстетика [Электронный ресурс] : учебник. - 3-е изд.; пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4036-7: 560.00.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к семинарскому занятию, подготовка презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Эстетика» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательная-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе,

	контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Подготовка презентации «Эстетика эпохи Возрождения»

Подготовка презентации осуществляется по следующей схеме:

Название проекта, цель, задачи, синтез форм, средства, методы, содержание, ожидаемый результат проекта.

Целевая аудитория – студенты. Сфера реализации на выбор (художественная культура, духовно-нравственная культура, художественно-творческая деятельность, , профориентация и т.п.).

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- отражена суть вопроса;
- слайды представлены в логической последовательности;
- дан список источников информации.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (курсовых, контрольных, рефератов, конспектов и т.п.)⁴

Общие рекомендации.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по выбранной литературе, 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).

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.

⁴ В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных работ, предусмотренных учебным планом или рабочей программой (курсовая работа, эссе, реферат, доклад и т.п.). При наличии кафедральных или факультетских рекомендаций по подготовке письменных работ раздел включается в РПД по усмотрению преподавателя - составителя. Если письменная работа не предусмотрена, раздел не включается.

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 понятия. Такой лист помогает запомнить 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).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное 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.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

1. Подготовку доклада рекомендуется проводить в следующей последовательности:
2. Формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной темы;
3. Работа с литературными и другими информационными источниками;
4. Систематизация полученных данных;
5. Подготовка плана доклада;

Подготовка презентации к докладу.

8.4. Иные материалы

Подготовка к дискуссии (круглому столу)

Дискуссия - это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

Основные шаги при подготовке к дискуссии.

Выбор темы дискуссии определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.

Проведение дискуссии:

формулирование проблемы и целей дискуссии;

создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

совместная выработка правил дискуссии;

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

предъявление проблемной ситуации;

демонстрация видеосюжета;

демонстрация материалов (статей, документов);

ролевое проигрывание проблемной ситуации;

анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

постановка проблемных вопросов;

альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
 Adobe Photoshop;
 Adobe Premiere;
 Power DVD;
 Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения занятий используется 305 ауд. 2 кор., оснащенная персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами; специализированных лабораторий и классов, основные измерительные установки и оборудование, стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр. в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО)

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: доктор философских наук, профессор Воеводина Л.Н.,

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА»

Код и наименование 51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
подготовки
Профиль/специализация: Межкультурные коммуникации

Цель дисциплины – дать студентам систематическое знание, соответствующее современному уровню эстетической науки; познакомить со сложившимися в истории эстетическими учениями, способами анализа и аргументации эстетического опыта; сформировать навыки самостоятельного осмысления философско-эстетических проблем.

Задачи: реализация общей цели предполагает решение взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:

1) определить предмет истории эстетических учений, показать его исторически изменчивый характер, дать представление о категориально-понятийном аппарате эстетической теории, рассмотреть искусство в историческом аспекте как средоточие производства и функционирования многообразных эстетических ценностей;

2) рассмотреть актуальные проблемы истории эстетических учений, теории и художественной практики, классическое эстетическое наследие и закономерности эстетического освоения действительности;

3) изучить и обсудить оригинальные тексты по эстетике.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: специфику эстетического способа познания и освоения мира, основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли;

Уметь: охарактеризовать объект и предмет эстетики, пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания; анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности;

Владеть: категориально-понятийным аппаратом эстетики; навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, навыками анализа произведений искусства.

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Знать: логику и основные этапы развития эстетической мысли и воспринимать культурное разнообразие различных этапов исторической эволюции общества, современные эстетической концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли; основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

Уметь: охарактеризовать культурное разнообразие различных этапов исторической эволюции общества, роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни; анализировать специфику основных видов искусства, иметь

представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

Владеть: интерпретацией содержания и проблематики эстетических текстов в соответствии с историческим и теоретическим контекстом категориально-понятийного аппарата эстетики; интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом.

По дисциплине (*модулю*) предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единицы, 216 часа – очная форма обучения.