

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И УПРАВЛЕНИЯ»

Департамент Дизайна и рекламы

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Международной академии бизнеса и
управления

Е.В. Добренькова
«21» марта 2024 г.

ОДОБРЕНО

Учёным советом
Международной академии бизнеса и
управления
(протокол №5 от «14» марта 2024 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.О.20

«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки (специальность):
54.03.01 «Дизайн»

Направленность (профиль):
«Графический дизайн», «Дизайн среды»
и «Дизайн костюма»

Уровень (квалификация (степень) выпускника): бакалавр

Москва
2024 г.

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 54.03.01 «**Дизайн**», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 13.08.2020 г. (зарегистрирован в Минюсте России «27» августа 2020 г. № 59498).

Составители рабочей программы:

Доцент Департамента дизайна и рекламы АНО ВО МАБиУ,
член Союза дизайнеров России

А. Ю. Мурашкина

Доцент Департамента дизайна и рекламы АНО ВО МАБиУ,
Кандидат искусствоведения

И. С. Мурашкин

Рецензент: Доцент департамента Дизайна и рекламы АНО ВО МАБиУ
член Союза дизайнеров России

Ю.Б. Белохвостова

Рабочая программа одобрена на заседании департамента Дизайна и рекламы

(протокол № 7 от «07» марта 2024 г.)

Руководитель департамента Дизайна и рекламы
кандидат социологических наук, доцент

А.Д. Царюк

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи дисциплины
2. Планируемые результаты освоения дисциплины
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
7. Материалы оценивания результатов обучения по дисциплине
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и иных источников
9. Материально-техническое обеспечение
10. Лист регистрации изменений

1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – осмысление закономерностей эстетического освоения человеком действительности.

Задачи курса:

- выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, его роли и места в формировании культурно-ценностных эталонов и приоритетов;
- раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, эволюции эстетического знания;
- ознакомление обучающихся с современными концепциями эстетического анализа культуры;
- выявление актуальных проблем формирования эстетической и художественной культуры личности;
- развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка искусства и его воздействия на сознание и поведение человека;
- развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям художественной культуры (мировой, отечественной, региональной);
- развитие потребности применять полученные знания в профессиональной сфере.

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения, представленных в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами освоения образовательной программы

Код компетенции	Результаты освоения (наименование компетенции)	Код и наименование индикатора достижения	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и	ОПК-1.1 Способность категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик	на уровне знаний знать: <ul style="list-style-type: none">• специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития эстетической мысли;• основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли;• современные

	<p>техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>		<p>эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли;</p> <ul style="list-style-type: none"> • основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности
		<p>ОПК-1.2 Способность применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике</p>	<p>на уровне умений:</p> <ul style="list-style-type: none"> • охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни; • пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы • анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности
		<p>ОПК-1.3 Способен работать с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;</p>	<p>на уровне навыков владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • категориально-понятийным аппаратом эстетики; • навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; • навыками анализа произведений искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина относится к базовой обязательной для изучения части. Дисциплина «Эстетика» изучается на 3 курсе в 5-ом семестре по очной и очно-заочной формах обучения.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часа (3 ЗЕТ) для всех форм обучения.

Таблица 4.1

Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения.

Виды работ	Всего часов	Часы по семестрам 5 семестр
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с преподавателем	38	38
В том числе:		
Лекции (Л)	18	18
Семинары (С)	18	18
Самостоятельная работа обучающихся	70	70
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации		зачет

Таблица 4.2

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме обучения

Виды работ	Всего часов	Часы по семестрам 5 семестр
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с преподавателем	22	22
В том числе:		
Лекции (Л)	8	8
Семинары (С)	12	12
Самостоятельная работа обучающихся	86	86
Контроль самостоятельной работы (КСР)	2	2
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации		зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

5.1. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий

Таблица 5.1

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела/темы	Общая трудоёмкость (ч)	Лекции (ч)	Практ. занятия (ч)	Контроль самостоятельной работы	самостоятельная работа (ч)	Код индикатора достижения компетенций	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			всего	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 СЕМЕСТР								
1	Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.	16	4	2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
2	Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.	14	2	4		8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
3	Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	14	2	2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
4	Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	12	2	2		8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
5	Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	14	2	2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование,

								доклады
6	Тема 6. Неклассическая эстетика второй половины XIX – XX века.	14	2	2	2	8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
7	Тема 7. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	12	2	2		8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
8	Тема 8. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	12	2	2		8	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
9	Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации	зачет						
10	Итого в семестре	108	18	18	2	70		

Таблица 5.2

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий
(очно-заочная форма обучения)

№ п/п	Наименование раздела/темы	Общая трудоёмкость (ч)	Лекции (ч)	Практ. занятия (ч)	Контроль самостоятельной работы	самостоятельная работа (ч)	Код индикатора достижения компетенций	Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			всего	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 СЕМЕСТР								
1	Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.		2	2		6	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
2	Тема 2. Художественно-			2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос,

	эстетический мир Античности.							решение задач, тестирование, доклады
3	Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.		2			10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
4	Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.			2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
5	Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков		2		2	10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
6	Тема 6. Неклассическая эстетика второй половины XIX – XX века.			2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
7	Тема 7. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.		2	2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
8	Тема 8. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.			2		10	ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3	устный опрос, решение задач, тестирование, доклады
9	Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации	зачет						
10	Итого в семестре	108	8	12	2	86		

5.2. Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем

Тема № 1: Предмет эстетики. Эстетика и искусство. Функции искусства. Формирование и развитие эстетики в системе философского знания. Язык искусства. Искусство и мораль.

Лекция № 1 Предмет искусства. Категории эстетического и художественного. Художественное и искусство. Эстетика как наука о чувственном восприятии (Г. Баумгартен). Эстетика как аналитика прекрасного и возвышенного, как критика способности суждения (И. Кант), как философия прекрасного, искусства, художественного творчества (Шеллинг, Гегель).

Немецкая классическая эстетика: обогащение и систематизация категориального аппарата под влиянием философии, глубина прозрений в сфере эстетического познания, художественного творчества, суждения вкуса.

Расширение предмета искусства в эстетике. В XX веке - освоение художественной культуры латиноамериканской, африканской, малоазиатских и среднеазиатских народов и т.п. Процесс освобождения эстетики от европоцентризма.

Кинематограф, художественная фотография, телевидение как искусство, магнитофонная и видеозапись, компьютерное искусство, кинетическая пластика как феномен культуры, неумолимо расширяющие и видоизменяющие предмет эстетики и искусствознания, в XX в.

Сближение со специальными науками: лингвистикой, семиотикой, теорией информации, “искусствометрией”. Вспомогательные и смежные с другими областями знания научные дисциплины, с которыми контактирует эстетика и науки об искусстве сегодня: музыкальная акустика, статистическое стиховедение, визуально - оптические, рентгеноскопические, компьютерно - математические исследования, создание “частотных” словарей и т.п.

Понятие эксплицитной и имплицитной эстетики, введенные Вл. Татаркевичем. Первая формулируется в понятиях, логических конструкциях, адекватных теоретическому знанию. Вторая выражена неявно (*implicite*) в произведениях искусства, в памятниках духовной и материальной культуры, в эстетических вкусах и предпочтениях, которые имеют преимущественно эмоционально - оценочную форму выражения, а не логико - понятийную и тем более не выстроенную в систему аргументов. Подвижность границы между эксплицитной и имплицитной эстетикой, особенно в творчестве художников.

Тенденция к интеграции метафизической, “философской эстетики сверху” и эмпирической “эстетики снизу”, обозначившаяся уже в начале XX века и ставшая доминирующей в конце XX в.

Существование подобной тенденции в истории знания об искусстве. Тесная связь эстетики, философии и теории отдельных видов искусства, а также прикладных, практических правил творчества, в античности (классической и эллинистической), в восточных культурах (Индия, Китай), в эпохи Возрождения и Просвещения, в русской мысли об искусстве XIX - нач. XX вв., в современной западно - европейской науке об искусстве.

Трудность разграничения фундаментальных, эмпирических и прикладных сфер знания в науках об искусстве: текстологии в филологии (отрасль, занима-

ющаяся изучением и изданием текстов, поисками “канонического” текста и его вариантов), гармонии в музыкознании (наука о связях, движении и следовании друг за другом аккордов); полифонии, как учения о музыкальном многоголосии, создающем единство.

Эстетика как раздел философии о совершенном чувственном восприятии (Баумгартен), критика способности суждения (Кант), философия искусства, художественного творчества (Гегель, Шеллинг), критика, как “движущаяся эстетика” (Белинский), наука о художественном творчестве и восприятии (к. XIX - нач. XX в.), философия бытия как эстетического (русская религиозная эстетика), наука о выразительных формах (Б.Кроче, Лосев), наука об эстетических нормах, функциях и ценностях (Я. Мукаржовский).

Практическое занятие № 1 Эстетическое как чувственная сфера познания (А. Г. Баумгартен). Эстетическое и логическое. Кант об эстетическом суждении, в котором рассудок и воображение соотнесены. Шиллер о связи нравственного и эстетического, но их несовпадении.

Чернышевский: недоверчивость к априористическим гипотезам об эстетическом. Мысль (просвещенческая) о здоровом чувстве в оценке эстетического, о снисходительности к недостаткам. Великие минуты жизни и истощение человеческой психики.

В. Соловьев: искусство как продолжение, а не повторение эстетической деятельности природы.

Эстетическое как выразительная форма действительности и искусства (Б. Кроче, А.Лосев).

Человеческое и эстетическое в искусстве (Кандинский, Ортега - и - Гассет) Я. Мукаржовский: развитие искусства между двумя полюсами эстетической нормой и отступлением от нее, преднамеренным и непреднамеренным. Непрямое отношение эстетической ценности к реальным фактам, скорее к пучку фактов, ко всему универсуму как комплексу ценностей. Эстетическая ценность не статическое состояние, а процесс. Динамика перехода от эстетической ценности к внеэстетической и обратно. Как осуществляется гегемония эстетической функции? Связь эстетической ценности с артефактом, но несводимость к нему.

Артистическая мораль и эстетическая добродетель (Ж. Маритен). Эстетическое и художественное. Кризис художественного не есть кризис эстетического. Понятие эстетического опыта в эстетике XX века. (Бейе, Бердсли, Стольниц).

Язык искусства и конкретная художественная форма. Диалектика их взаимодействия.

Дидактические формы и жанры искусства. Имплицитное присутствие нравственной оценки в авторской позиции, пронизывающей художественный текст.

Монологический и диалогический типы авторского эстетико - этического отношения к ключевым носителям ценностных ориентаций в художественной реальности произведения.

Этика творчества (по Н. Бердяеву и М. Бахтину).

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 2: Категории эстетики.

Что прекрасно и что такое прекрасное, т.е. понятие о нем (Сократ, Платон).

Альтернативные концепции прекрасного. Отождествление прекрасного, полезного и морального (от Сократа и Цицерона до Шефтсбери и Рескина). Сравнить с концепцией Баухауза. Разведение прекрасного и полезного, реальной целесообразности и целесообразности по форме (Берк, Кант, Ортега - и - Гассет).

Прекрасное как качество измеримое, пропорциональное, ритмическое, симметричное (от пифагорейцев до Лука Пачоли, от Биркгофа и Фехнера до теории информации). “Золотое сечение”.

Прекрасное как неизмеримое, как идея, как эйдос (Платон, Плотин), как идея в чувственной форме (Гегель), как духовная святость (П. Флоренский).

Прекрасное как абсолют (идея Бог) и как отношение. Взаимодополнительные концепции. “Лестница красоты” (Платон, Плотин, Шефтсбери, Кант, Гегель, В. Соловьев).

Красота как образ, символ, знак пользы (от Цицерона и Витрувия до Альберти, от Канта до Плеханова). Стиль модерн. Концепция грации и плавной синусоиды (Неоплатонизм, Хагарт, Шиллер, Жегин).

Понятие красоты как целостности (от Аристотеля до Вельфлина), как гармонии (от пифагорейцев до современных физиков и математиков).

Понятие прекрасного в ситуации, когда объем его значений берут на себя смежные эстетические категории: мера (античность), единство в многообразии (европейское Просвещение) и т. п. Прекрасное и интересное.

Почему критерий прекрасного потеснен в современном искусстве критерием выразительного и возвышенного, тривиального и даже вульгарного?

Категория возвышенного. Трактат “О высоком”, приписываемый Псевдо - Лонгину (III). Против внешнего блеска в ораторском искусстве. Возвышенное - не украшения, а “отзвук величия души”, которое может проявиться и в молчании.

Как философско - эстетическая категория у Э. Берка и И. Канта. Берк (“Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного”). Сравнивая возвышенное с прекрасным, отмечает его огромность, небрежность отделки, тяготение к прямой линии или резкому отклонению от нее. мрачность, темноту, массивность; великолепие, уход в бесконечность. Внушение чувства самосохранения, а не симпатии, изумления, неудовольствия. “Пустота, темнота, одиночество и молчание”.

Кант: не столько объект, как расположение духа, бесформенность, безграничность, удовлетворение косвенное, почитание и отталкивание, негативное удовлетворение.

Почему постмодернизм некоторые теоретики объясняют посредством категории возвышенного, а не только тривиального?

Трагическое в действительности: трагизм бытия, социально - нравственных катаклизмов и трагическое в искусстве как эстетическое явление. Трагедия как

жанр в классической Греции, в эпоху Возрождения, в классицизме и в эпоху Просвещения. Категория трагическое в новое время: Шиллер, Шеллинг, Гегель.

Трагедия в интерпретации Аристотеля: шесть частей, своеобразие героя. Трагическая ошибка и ее модификации в последующие эпохи. Классическое единство гибели и нравственного триумфа героя. Трагическая вина: Гегель, Бахтин. Три уровня трагического: трагедия самоутверждающейся жизни (надюридическое преступление), трагедия власти (надюридическая и юридическая вина и социально - историческая конкретика (М. Бахтин о Шекспире).

Экзистенциализм об изначальной трагичности бытия (Кьеркегор, Унамуно, Камю).

Ужасное и абсурдное в искусстве XXв. Неклассический герой: жертвы, а не победители. Классическое и неклассическое в трагизме “Герники” Пикассо.

Повествование и документально - игровой кинематограф в центре, а не классическая трагедия. Переосмысление классической трагедии современным театром.

Трагизм художественного творчества.

Практическое занятие № 2 Комическое и трагическое, комическое и серьезное, комическое и стыдливое.

Комическое как различные типы противоречий: прекрасного - безобразному, возвышенного - ничтожному, рассудительного - нелепому, амбиции - внутренней пустоте и т. п.

Роль внезапности, неожиданности в смеховом эффекте: остроумие как особый вид сокращения. Приемы комического осмеяния: ирония, сарказм, пародия, гротеск, буффонада.

Бергсон о комизме, обращенном на автоматизированный, механический объект, утративший качества живого. “Временная анестезия сердца”.

Бахтин (отличие от Бергсона): смех - зона контакта, общение - понимание, игра жизненных сил. Концепция серьезно-смеховой культуры, связь смеховой сферы с высшими мирозерцательными целями. Стремление карнавализованного смеха к всемирности. Амбивалентный его характер. Катарсис смеха. Смех как разрушитель стереотипов. Эвристическая роль смеха.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 3: Искусство как подражание: ретроспективный и современный аспекты. Искусство как катарсис: ретроспективный и современный аспекты

Лекция № 3 Концепция подражания космосу, чувственным явлениям и душевно - нравственной жизни человека, идее и полноте бытия (Сократ, Платон, Аристотель). Подражание согласно объективной и субъективной, кажущейся “вероятности и необходимости” (Аристотель).

Подражание идеальной природе (классицизм). Гете о подражании природе, манере и стиле.

Критика Гегелем принципа подражания, истолкованного академическими школами плоско и упрощенно. Модификация принципа подражания в современном искусстве (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, лэнд-арт, боди-арт).

Подражание и беспредметное искусство. Гадамер о пифагорийцах и абстрактном направлении в изобразительном искусстве.

Отличие подражания от фигуративности, предметности, реально-натуралистического подобию и тем более от реализма как конкретно-творческого направления.

Практическое занятие № 3 Античные авторы о катарсисе посредством музыки. Катарсис трагедии (толкование Аристотеля). Дополнительный характер различных концепций катарсиса по отношению друг к другу (толкования Аристотеля). Отрицание трагического катарсиса Платоном, Августином, Сент - Эвремонам. Концепция катарсиса у Шиллера. Толкование катарсиса Аристотеля Лессингом. Poleмика вокруг проблемы катарсиса в к. XIX - н. XX в.: о трагической ошибке, о катарсисе героя и катарсисе зрителя, о катарсисе развития действия и композиции. Катарсис в аполлоновском и дионисийском искусстве (Ницше и художественная культура).

Катарсис и механизм воображения. Катарсис как противочувствие (Л. Выготский). Современное искусство: а) отсутствие катарсиса содержания, перенос воздействия на форму; б) парадоксы катарсиса; в) ирония как катарсическое преодоление безысходности, переход текста в интертекст.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 4: Классика в искусстве. Традиции и новаторство.

Лекция № 4 Греческие классические авторы в римской культуре, античная классика в эпоху Возрождения и последующие эпохи.

Выделение признаков классического в сопоставительных дихотомиях: наивное - сентиментальное (Ф. Шиллер), классическое - романтическое (Гете, романтики), аполлоновское - дионисийское (Ницше), классическое - барочное (Г.Вельфлин), экстравертивное - интервертивное (К.Юнг), классическое - гротескно - карнавальное (М.Бахтин); в триадах стилового развития (Вазари, Винкельман, Гегель).

Наивное как органическая, спокойная необходимость близости к природе, подчинение объекту, ограничение; сентиментальное - подчинение идеалу, пафос бесконечного, незримого, невыразимого, субъективного (Ф.Шиллер).

Классическое - завершенное, обладающее путевой нитью, согласованное. совершенное, принцип красоты (Ф. и А. Шлегели); романтическое - смятение, характерное, индивидуальное, интересное, с культом новизны, с большой долей безобразного, беспорядочного.

Гегель о трех этапах развития искусства: символическом, классическом, романтическом; о трех этапах становления стиля (строгом, прекрасном, приятном). Соотнести с Вазари, Винкельманом, Буркгардом.

Аполлоновское: тяготеющее к логике, преодолевающее склонность к страданию, свободное от "диких порывов", соразмерное, жизненное (аналог классического), дионисийское - впускающее ужасное, даже в радости, тяготеющее к стихии, несоразмерное (Ницше). Классическое - готовое бытие, завершенное, по принципу отграничений от остального мира телесности, гротескно - карнавальное - метаморфозы смерти и рождения, роста и становления, восхождение мира в телесность (М. Бахтин).

Ш. Сент-Бев. “Что такое классик?": связь с традицией, открытие нового, черты общечеловеческой морали, “оседлость”, неповторимость и пребывание в веках, устойчивость. Т. Элиот, “Что такое классик?": универсальный и относительный классик.

Г.Гадамер: “сберегающее начало в руинах времени”, расцвет в различных культурах.

Практическое занятие № 4 Динамизм понятия “классический”: “классический авангард”, разноцентренность и разномасштабность как признак неклассического изображения и как признак классики; неклассическое сегодня - завтра классика и т.п.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 5: Психология искусства. Художественное восприятие.

Лекция № 5 Психология художественного творчества. Психология искусства по Л. Выготскому. Художественное творчество как самовыражение внутреннего мира художника. Художественное видение. Вдохновение. Замысел. Художественная идея. Сюжет.

Психологические механизмы художественного творчества. Память. Воображение. Творческая фантазия. Сознание и подсознание. Выразительность и образительность искусства.

Психология художественного восприятия. Особенности художественного восприятия. Диалогичность восприятия. Сотворчество. Механизмы художественного восприятия. Реакция на восприятие. Идентификация героя. Игровой момент. Герменевтика как наука о понимании художественного текста. Понимание и интерпретация. «Интертекст». Герменевтический круг. Деконструкция как способ анализа литературных текстов.

Многоканальность “доставки” произведения искусства зрителю. Восприятие уникального и тиражированного, оригинала и копии.

Практическое занятие № 5 Плюрализм эстетических норм. Классические особенности художественного восприятия в современной художественно - культурной ситуации (первичные и вторичные суждения вкуса, соотношение фазовости и симультанности (Р. Ингарден), и “умная” эмоция (Л.Выготский), амбивалентность, дистанционность и участие зрителя, наличие исходного вкуса и его развитие и т.п.).

Созерцание, сопереживание и понимание. Удовольствие - неудовольствие. Восприятие произведений “своей” и “иной” культуры, современных и отдаленных во времени. Роль непосредственного восприятия и личных впечатлений для формирования профессионализма в эстетике.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 6: Художественный образ и символ. Содержание и форма в искусстве. Взаимосвязь искусства со смежными формами духовной культуры. Философия и искусство.

Лекция № 6 Генезис и онтология художественного образа. Универсальность образного мышления в искусстве как проблема. Художе-

ственный образ и художественное произведение.

Образ - замысел, образ - воплощение, образ - восприятие. Различные соотношения логичного и нелогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и художественно - образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как равноценные способы художественно - образного мышления.

Условность художественного образа как результат: нетождественности предмету отражения (а), зависимости от изобразительно - выразительных средств различных видов искусства (б), деформаций, перестановок, степени экспрессивности (в), подчинения авторской концепции или канону.

Образ в генетическом плане (традиция, социокультурный и художественный контекст, личность творца, канон), в структурном (в системе других образов произведения, включая персонифицированного автора), в функциональном (в индивидуальном и коллективном сознании).

Вечные образы и темы, их роль в культуре. Вечные образы как символы. Персонифицированный образ автора - художника (рассказчик, автопортрет, лирический герой и т.п.) и неперсонифицированный творческий субъект, ощущаемый на всех уровнях и во всех компонентах художественного произведения.

Сближение и синтез художественной образности, мышления в гуманитарном знании и философствовании.

Типизация, идеализация и символизация как равноправные способы художественно - образного обобщения. Обыденное и теоретическое истолкование этих терминов.

Интуитивное и бессознательное в художественном образе.

Предметно - чувственный и духовно - идеальный планы символа в искусстве. Символы онтологические, антрополого - онтологические, общекультурные, национально - региональные.

Символическое искусство. Символизм. Символизация.

Художественность содержания и типичные ошибки в его истолковании: сведение к внехудожественным источникам, к предмету искусства, к невоплощенному замыслу, к событийному ряду, к четкой понятийной дифференцированности, к идеологемам.

Приближение художественного содержания к понятийно - ценностному "ядру" и отделение от него в план "неизреченного" (И.Кант), интуитивного, неповторимо - конкретного, обладающего множеством граней.

Содержание как эмоционально - образная, целостная сфера значений и смыслов, воплощенная в конкретной художественной форме и обладающая эстетической ценностью.

Форма не есть внешнее оформление готового содержания, не "сосуд" для его вливания, а полнота связей и взаимозависимостей на всех уровнях художественного произведения. Однако характерно различие понятий внутренней формы, тяготеющей к ценностно - смысловой сфере произведения, и внешней

формы, более тесно связанной с материальным и изобразительно - выразительными средствами видов искусства и жанров - традиция эстетики.

Роль канона, общекультурных норм и оригинальной авторской позиции в структурном - функциональном обмене содержания и формы в искусстве.

Постоянное обновление содержания в новых культурно - исторических и художественных контекстах, в перспективе “большого времени” культуры.

Форма как застывшее содержание (мир, предание, фабула, жанр). Форма в восприятии различных историко-культурных ситуаций и поколений. Меньший динамизм формы, чем содержания, “текучего”, вбирающее интерпретации. Однако восприятие формы меняется на фоне возникновения новых форм и “отмирания” тех, в контексте которых она возникла. Разрушения и потери в сфере формы - изменения содержания. Реставрации в пластических искусствах, восстановление утраченного словесного текста, партитуры.

Универсальные способы художественного формообразования: художественное пространство - время (хронотоп М. Бахтина), жанр, композиция, ритм, противоположение, симметрия, асимметрия.

Содержание и форма в их устремленности к гармонии и напряженному “противочувствию”. Тезис: гармония содержания и формы. Антитезис: противоречие, борьба, “противочувствие” между содержанием и формой.

Относительная обусловленность разделения эстетики содержания и эстетики формы.

Интерпретация формы: а) как выражения содержания, б) в качестве языка искусства определенного вида и жанра, в) в соотношении с индивидуальными и социально - психологическими способами восприятия, г) со стилевыми поисками.

Интерпретация содержания: а) как общественно - культурной ценности, б) трансцендентного экзистенциального планов, в) в конкретике эстетического объекта, создаваемого центростремительными связями формы и материала, г) в периферийных, динамических “перетеканиях”.

Текст, контекст, интертекст в структуралистских и поструктуралистских концепциях.

Практическое занятие № 6 Искусство и наука. Искусство и религия. Философия и искусство (идеи Аристотеля, Канта, Гегеля, Хайдеггера и др.)

Творческая личность как единство художественной и философской ипостаси. Понимание как ключ к философско-художественному тексту. Ценностно-метафизическая ориентация философии и искусства.

Стиль философствования и большой стиль в искусстве (готика, классицизм, романтизм). Жанры философских размышлений (эссе, диалоги, исповеди, афоризмы) в их поэтико-художественной направленности и жанры художественные (симфония, классический натюрморт, роман испытания, сад камней и др.) в их насыщенности философской проблематикой.

Символично-метафорическое мышление в философии и искусстве.

Тема № 7: Виды искусства.

Лекция № 7 Виды искусства и принципы их классификации. Дифференциация искусств на пространственные и временные, вырази-

тельные и изобразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамичные и статичные, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые (“одноэлементные”) и сложные, основанные на синтезе (“полифонические”, “режиссерские”, игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические.

Практическое занятие № 7 Виды искусства как открытая система. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явления реального художественного процесса. Современная типология художественного процесса. Полисинтез - феномен современной художественной практики, его суть и значение.

Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно - видového синтеза, отличительные черты искусства конца XX в. Аудио - визуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

Эстетические и технические проблемы перевода с языка одного искусства на язык другого искусства.

Полифония, полисинтез, полижанровость, полистилистика как проблемы современного искусства. Проблема синестезии.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Тема № 8: Виды искусства.

Лекция № 8 Эстетика и философские течения XX века: феноменологическая, экзистенциалистская, неотомистская, структуралистская, персонализм, интуитивизм, поструктуралистическая и т.п.

Психологические подходы в эстетике. Психология текста (Л. Выготский), психология творчества и восприятия: гештальтпсихология, фрейдизм, юнгианство. Рациональные и бессознательные моменты творчества. Художник и психоанализ. Художник как выразитель коллективного бессознательного (К. Юнг). Художник и социум. Обращенность к адресату и над - адресату.

Художник как биографическая личность, как “легенда”, как автор, отличный от специально создаваемого образа, автора - персонажа. “Смерть автора” в поструктурализме.

Социологические подходы: И. Тэн, Культурно - историческая школа А.Пыпина и Н. Тихонравова. Русская социология искусства 10 - 20х гг. XX века: В.Фриче, В.Превверзев. Социологическая поэтика: Ф. Шмит, П. Сакулин, М. Бахтин. Б. Виппер.

Фрейбургская социологическая школа: Т. Адорно, Г. Маркузе. Конкретно - социологические исследования предпочтений публики и социологическая теория Современный институционализм.

Культурологические методы - широкий комплекс подходов к искусству. Сравнительно - исторический метод (А. Веселовский. В. Жирмунский). По традиции так называемые формальные методы: А. Ригль, А. Гульдебранд, Г. Вельфлин в искусствознании - художественная воля и видение в культуре. Жизнь форм А. Фосийона. Историческая поэтика Б.Виппера. Закономерности эволюции, “смещений”, канонизации младшей линии в искусстве в контексте

культуры в концепции ОПОЯЗа: В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, В. Жирмунский, Ю. Тынянов, Б.Томашевский. Системные подходы в эстетике. Эстетическая культурология Ю.Лотмана. Психология культуры М.Бахтина.

Герменевтика как понимание исторических памятников, произведений искусства в гуманитарных науках и в эстетике. Альтернатива понимания и объяснения в концепции В. Дильтея. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера. Антрополого-онтологическая герменевтика М. Бахтина. Соотношение “горизонтов” прошлого. Традиции и современности у Г. Гадамера.

Онтологические подходы в эстетике. Онтологическая рефлексия о всеохватности, понятие эстетического в бытии объекта природного, социального, духовного. Поиски онтологической эстетики - поэтики.

Феноменологические подходы. Основатель Гуссерль. Применение в эстетике: Р. Ингарден, Ф. Дюфрен, исходящие из неразрывности; однако несводимости друг к другу сознания и предмета. Интенция как способ направленности освобожденного от причинных и функциональных связей сознания на предмет конструирования поля его значений. Р. Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения искусства: постройка и архитектурное произведение; полотно - изображение и картина; партитура, звуковая основа и музыкальное произведение; конкретизация и эстетическая ценность.

Структурализм и структурно-семиотический подход. Разграничение в искусстве языка и речи, нормы и отступления от нее, истории (диахронии) и системы (синхронии), выявление устойчивых связей между элементами. Оппозиции. Синтаксис, семантика и прагматика искусства. Леви-Стросс, Я. Мукаржевский, тартуско - московская школа, лидерство Ю. Лотмана.

Постструктуралистский подход. Р. Барт, Делез, Бодрийар, Лиотар. Деконструкция Ж.Деррида. Вместо оппозиции структурализма - дифференцированные различия. Периферия текста, а не центр. Интертекст. Использование методов неофрейдизма.

Этапы развития русского ОПОЯЗа: поэтико-феноменологический и психолого-культурологический; эволюционно - функциональный; социокультурологический. Ю. Лотман - структуралист - семиотик, эстетик - культуролог, феноменолог.

Возможность диалога между различными направлениями при наличии серьезных школ и стоящих за ними традиций. “Ни одно научное направление (не шарлатанское) не тотально” (Бахтин). Границы, возможности каждого из них, не подмена одного другим, не смешение, а диалог на основе понимания - согласия и несогласия, недогматического (Бахтин).

Постмодернизм в зеркале философской теории. После “современности”. Споры о понятии современность: Новое время, Просвещение, Авангард 10 - 20 годов. Распространение термина в к. 60 -х гг. Соотнесенное со стилевыми изменениями в архитектуре. Лиотар, закрепивший понятие в 80 -х гг.

Выражение протеста против насильственного, самоуверенного перевода реальности из “неразумного” состояния в “разумное”. Против жестких, системных представлений о миропорядке, последний опережает теорию (Бодрийар), против оперирования привычными целостностями (типа Запад - Восток, муж-

ское - женское начало). Наступление на классического субъекта: философия без субъекта, текст при “смерти автора” (Р.Барт), письмо как таковое, которое ведет субъекта (Деррида)

Деконструкция Ж. Деррида: против классической “метафизики присутствия”, полноценного, целостного смысла, трансцендентального означаемого. Вместо этого - проблема отсутствия истины бытия, игра означаемых не столько в центре, сколько на периферии текста. “Событийность” и “телесность” сами по себе, как таковые.

Деконструкция как разборка целого на части для “транспортировки” в другое место. Общность с структурализмом - обнаружение структуры, но далее ее разложение. Выявление скрытого (часто с помощью неотрейдизма), “непредставимого”, непредставленного, в том числе “следа” художественных ценностей прошлого. Недискурсивный “танец пера”.

“Шлейф термина “деконструкция””: письмо, след, различие, приложение, фармакон. Проблема интертекста (ср. у Бахтина - “свое -чужое” слово)

Стирание граней между “высоким искусством” и кичем. Технические средства воспроизведения - подрыв классических и модернистских форм бытия искусства. Цитаты - результат “окультуривания” любого материала, с которым имеет дело искусство. Ирония, игра, как выражение разочарования в идеалах и ценностях и как производное письма.

Замещение “мимесиса” моделированием действительности путем экспериментирования. Соцарт, концептуальное искусство на отечественной почве как проявление постмодернизма. Профанация классики и модернизма. Кризис оригинальности (ср. роль оригинальности в эстетике Канта). Антилогоцентризм, интерес к маргинальному, локальному, периферийному.

Практическое занятие № 8 Феноменологические подходы. Основатель Гуссерль. Применение в эстетике: Р. Ингарден, Ф. Дюфрен, исходящие из неразрывности; однако несводимости друг к другу сознания и предмета. Интенция как способ направленности освобожденного от причинных и функциональных связей сознания на предмет конструирования поля его значений. Р. Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения искусства: постройка и архитектурное произведение; полотно - изображение и картина; партитура, звуковая основа и музыкальное произведение; конкретизация и эстетическая ценность.

Структурализм и структурно-семиотический подход. Разграничение в искусстве языка и речи, нормы и отступления от нее, истории (диахронии) и системы (синхронии), выявление устойчивых связей между элементами. Оппозиции. Синтаксис, семантика и прагматика искусства. Леви-Стросс, Я. Мукаржевский, тартуско - московская школа, лидерство Ю. Лотмана.

Постструктуралистский подход. Р. Барт, Делез, Бодрийар, Лиотар. Деконструкция Ж.Деррида. Вместо оппозиции структурализма - дифференцированные различия. Периферия текста, а не центр. Интертекст. Использование методов неотрейдизма.

Этапы развития русского ОПОЯЗа: поэтико-феноменологический и психолого-культурологический; эволюционно - функциональный; социокультуроло-

гический. Ю. Лотман - структуралист - семиотик, эстетик - культуролог, феноменолог.

Возможность диалога между различными направлениями при наличии серьезных школ и стоящих за ними традиций. “Ни одно научное направление (не шарлатанское) не тотально” (Бахтин). Границы, возможности каждого из них, не подмена одного другим, не смешение, а диалог на основе понимания - согласия и несогласия, недогматического (Бахтин).

Постмодернизм в зеркале философской теории. После “современности”. Споры о понятии современность: Новое время, Просвещение, Авангард 10 - 20 годов. Распространение термина в к. 60 -х гг. Соотнесенное со стилевыми изменениями в архитектуре. Лиотар, закрепивший понятие в 80 -х гг.

Выражение протеста против насильственного, самоуверенного перевода реальности из “неразумного” состояния в “разумное”. Против жестких, системных представлений о миропорядке, последний опережает теорию (Бодрийар), против оперирования привычными целостностями (типа Запад - Восток, мужское - женское начало). Наступление на классического субъекта: философия без субъекта, текст при “смерти автора” (Р.Барт), письмо как таковое, которое ведет субъекта (Деррида)

Деконструкция Ж. Деррида: против классической “метафизики присутствия”, полноценного, целостного смысла, трансцендентального означаемого. Вместо этого - проблема отсутствия истины бытия, игра означаемых не столько в центре, сколько на периферии текста. “Событийность” и “телесность” сами по себе, как таковые.

Деконструкция как разборка целого на части для “транспортировки” в другое место. Общность с структурализмом - обнаружение структуры, но далее ее разложение. Выявление скрытого (часто с помощью неотрейдизма), “непредставимого”, непредставленного, в том числе “следа” художественных ценностей прошлого. Недискурсивный “танец пера”.

“Шлейф термина “деконструкция””: письмо, след, различие, приложение, фармакон. Проблема интертекста (ср. у Бахтина - “свое -чужое” слово)

Стирание граней между “высоким искусством” и кичем. Технические средства воспроизведения - подрыв классических и модернистских форм бытия искусства. Цитаты - результат “окультуривания” любого материала, с которым имеет дело искусство. Ирония, игра, как выражение разочарования в идеалах и ценностях и как производное письма.

Замещение “мимесиса” моделированием действительности путем экспериментирования. Соцарт, концептуальное искусство на отечественной почве как проявление постмодернизма. Профанация классики и модернизма. Кризис оригинальности (ср. роль оригинальности в эстетике Канта). Антилогоцентризм, интерес к маргинальному, локальному, периферийному.

Самостоятельная работа. Работа с литературой.

Семинарские занятия для очной и очно-заочной форм обучения

Семинарское занятие с элементами дискуссии №1

Цель и задачи: закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных занятий и самостоятельной работы над темой; формирование навыков устного выступления.

Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.

Вопросы для обсуждения

1. Этимология слова «эстетика» и происхождение термина «эстетика».

2. Формирование предмета эстетики в границах философского знания. Традиционное понимание предмета эстетики как науки о прекрасном. Эстетика как наука «о совершенстве чувственного познания» (А. Баумгартен), о «правилах чувственности вообще» (И. Кант), как философия изящного искусства (Г. Гегель), как философская теория красоты и искусства (В. Соловьев). Природа эстетического. Специфика эстетической чувственности. Субъективные и объективные факторы эстетического. Субъект эстетического переживания и объекты эстетического созерцания.

3. Эстетика как наука о природе многообразия выразительных форм окружающего мира. Эстетика как учение об особом рода ценностях. Эстетика и философия, эстетика и нефилософские теории искусства. Эстетика и искусствознание. Эстетика и философия искусства. Эстетическое и художественное. Эстетика и религия: эстетический и религиозный опыт. Периодизация истории эстетической мысли. ИмPLICITная и эксплицитная формы эстетического знания. Структура эстетического знания.

Семинарское занятие с элементами дискуссии №2

Тема 2. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.

Вопросы для обсуждения

1. Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как выразительное. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.

2. Прекрасное как эстетическая категория. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое. Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Исторические типы учений о красоте (объективизм, субъективизм, природничество, общественничество). Объективные основы красоты.

3. Возвышенное как эстетическая категория. Возвышенное и прекрасное: единство и различия. Экстремально-количественная основа возвышенного его противоположность обыденному, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

4. 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.

5. Комическое как эстетическая категория, как особая модификация эстетического, как специфический способ интеллектуально-эмоционального постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия.

Семинарское занятие с элементами дискуссии №3

Тема 3. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Вопросы для обсуждения

1. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность как проблема эстетики. Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и эстетические потребности.

2. Структура эстетического сознания. Эстетическое отношение, его эмоционально- оценочная природа. Эстетическое чувство как способность и специфическая эмоциональная реакция.

3. Эстетическое развитие личности. Эстетическое воспитание как совокупность приемов и практик целенаправленного воздействия на человеческую личность.

Задания для самостоятельной работы

5.1. Задания студентам для самостоятельной работы по темам

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 1.

Цель задания: получение теоретических знаний по предмету эстетики. Культурный статус эстетики.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме. Выполнение тестовых заданий, заданий по практикуму. Составление словарика терминов по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 1.

Срок выполнения: к первому семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 2.

Цель задания: получение теоретических знаний по художественно-эстетическому миру Античности.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составление словарика терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 2.

Срок выполнения: к первому семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 3.

Цель задания: рассмотрение художественно-эстетического мира христианского средневековья.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарик терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 3.

Срок выполнения: ко второму семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 4.

Цель задания: усвоение теоретических знаний об эстетике и художественной практике эпохи Возрождения.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарик терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 4.

Срок выполнения: ко второму семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 5.

Цель задания: анализ проблем, связанных с новоевропейской эстетикой и художественной практикой XVII-XVIII веков.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарик терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме

Задание по практикуму к теме 5.

Срок выполнения: ко второму семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 6.

Цель задания: рассмотрение проблемы неклассической эстетики второй половины XIX - XX века.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарь терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 6

Срок выполнения: ко второму семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 7.

Цель задания: Изучение базовых эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарь терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 7.

Срок выполнения: ко второму семинарскому занятию.

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

Задания для самостоятельной работы студентов по теме 8.

Цель задания: Изучение эстетического сознания и эстетической деятельности.

Содержание: изучение основной и дополнительной учебной литературы. Составить словарь терминов по изучаемой теме. Ознакомление с документами и материалами в электронной библиотеке по изучаемой теме.

Задание по практикуму к теме 8

Ориентировочный объем конспекта – 3-5 страниц

Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на тесты

Метод оценки: пятибалльная.

1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Компетенция, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических катего-

рий; базовых терминов теории и истории искусства;

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и художественных явлений и развитие художественной культуры в целом;

– историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая мысль, искусство, религия, искусствоведение и т.п.)

Уметь:

– анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в культурологическом и искусствоведческом аспекте;

– оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения или в контексте искусства.

Владеть:

– понятийным аппаратом дисциплины;

– техниками анализа художественных текстов.

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме зачета

№ п/п	Раздел рабочей программы дисциплины	Контролируемые компетенции (или их части)	Оценочное средство (№ тестового задания или № экз. вопроса, или № др. вида оценочного материала)
1	Предмет эстетики. Эстетика и искусство. Функции искусства. Формирование и развитие эстетики в системе философского знания. Язык искусства. Искусство и мораль.	ОК-1	Задания: 5.3.1, 5.2.4., 5.3.6, 5.3.7
2	Категории эстетики.	ОК-1	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.7
3	Искусство как подражание: ретроспективный и современный аспекты. Искусство как катарсис: ретроспективный и современный аспекты.	ОК-1	Задания: 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5., 5.3.6, 5.3.7
4	Классика в искусстве. Традиции и новаторство.	ОК-1	Задания: 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7
5	Психология искусства. Художественное восприятие.	ОК-1	Задания: 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7
6	Художественный образ и символ. Содержание и форма в искусстве. Взаимосвязь искусства со смежными формами духовной культуры. Философия и искусство.	ОК-1	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
7	Виды искусства.	ОК-1	Задания: 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7

8	Основные философско-эстетические концепции искусства.	ОК-1	Задания: 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
---	---	------	--

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.

ОПК-2	Репродуктивный	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные категории эстетики (эстетика, эстетическое, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус; красота, гармония, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое; художественный образ, творчество; эстетическая картина мира; искусство); специфику эстетического сознания и эстетической деятельности; специфику эстетического и художественного освоения мира; классификацию искусств; тенденции исторического развития и специфику искусства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать тексты произведений различных искусств в эстетическом аспекте; – оценивать художественную ценность произведений искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятийным аппаратом дисциплины; – техниками анализа художественных текстов. 	зачтено
	Поисковый	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание изложенных в курсе теоретических концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых терминов теории и истории искусства; – историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и художественных явлений. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в культурологическом и искусствоведческом аспекте; – оценивать художественную ценность произведений искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения или в контексте искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятийным аппаратом дисциплины; – техниками анализа художественных текстов (на выбор обучающегося) на хорошем уровне. 	зачтено

	Творческий	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций эстетики, теории и истории искусства; основных эстетических категорий; базовых терминов теории и истории искусства; – историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых эстетических и художе- 	зачтено
		<p>ственных явлений и развитие художественной культуры в целом;</p> <ul style="list-style-type: none"> – историко-культурную взаимосвязь художественных произведений с другими факторами социальной и культурной истории (мифология, философия, общественно-политическая мысль, искусство, религия, искусствознание и т.п.). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в культурологическом и искусствоведческом аспекте; – оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений искусства, а также других феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения или в контексте искусства. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понятийным аппаратом дисциплины; – техниками анализа художественных текстов (на выбор преподавателя) на высоком уровне. 	

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Положение об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
2. Положение о балльной системе оценки успеваемости обучающихся МАБиУ.
3. Руководство по оформлению рукописных учебных и научных работ, рукописей печатных изданий МАБиУ. Презентационный материал.
4. Методические указания по выполнению контрольных работ.
5. Положение о самостоятельной работе обучающихся в МАБиУ.
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

При изучении дисциплины необходим системный подход. Содержание дисциплины представлено как совокупность взаимосвязанных между собой учебных тем. Поэтому осваивать учебный материал необходимо постепенно.

В процессе самостоятельного изучения учебного материала необходимо учитывать нижеследующие методические рекомендации по изучению отдельных тем программы.

6.1 Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.

Система академического обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и семинарских (практических) занятий).

6.2 Общие рекомендации по конспектированию

Чтение учебной и научной литературы должно сопровождаться краткими записями содержания. Они помогают выделить основные положения изучаемой темы.

Ведение записей поможет студенту быстро повторить прочитанное.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования (это краткое письменное изложение материала, сопровождающееся фактами и примерами).

Общие рекомендации по конспектированию текста:

- внимательно прочитать текст, отмечая непонятные места, значимые имена и периоды;
- на полях выписать понятия, навести справку о фактах и событиях, упоминаемых в тексте;
- необходимо составить план – перечень основных мыслей автора. Затем отметить, как автор доказывает основные мысли своей работы;
- на заключительном этапе конспектирования нужно перечитать ранее отмеченные места.

Текст автора лучше выражать своими словами и записывать его на одной стороне листа, оставляя небольшие поля для исправления.

6.3 Конспектирование лекций.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

6.4 Подготовка к практическим и (семинарским) занятиям

Подготовку к каждому практическому (семинарскому) занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

6.5 Рекомендации по выполнению практических заданий

По степени сложности или характеру умственной деятельности практические задания делят на простые и сложные. Сложность оценивается по числу операций, которые необходимо выполнить при её решении. Простые задания являются тренировочными и требуют для своего решения изученной формулы и знания порядка действий в различных опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. Задания, решение которых требуют нескольких действий называют сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются репродуктивная деятельность относится, например, комбинированные задания.

6.6 Рекомендации по подготовке электронных презентаций

При создании электронных презентаций необходимо найти правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не снизить результативность материала.

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и формы представления материала. Для правильного выбора стиля требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, проверенные на практике методы использования тех или иных компонентов мультимедийной презентации.

При создании мультимедийного пособия предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре, например, на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство ее чтения с экрана. Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто скопировать информацию с других носителей и разместить ее в презентации. При подготовке

презентации возможно использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.

Критерии оценивания по содержанию:

- 1) целевая проработанность;
- 2) структурированность в подаче представляемых материалов;
- 3) логичность, простота изложения;
- 4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок;
- 5) наличие списка литературы и информационно-справочных материалов, использованных в работе над проектом;
- 6) лицензионная чистота используемых продуктов;
- 7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в реализацию проекта.

Критерии оценивания по оформлению

- 1) объем (оптимальное количество слайдов);
- 2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям);
- 3) оригинальность оформления;
- 4) эстетика;
- 5) соответствие стандартам оформления.

6.7 Рекомендации по работе с литературой

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение:

- 1) главного в тексте;
- 2) основных аргументов;
- 3) выводов.

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словоописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).

6.8 Методические материалы для подготовки к дискуссии

Дискуссия – это публичный диалог, в процессе которого сталкиваются, как правило, противоположные точки зрения. Дискуссия имеет две основные цели:

- информационную цель: выявить суть спорного вопроса, четко обозначить все точки зрения;
- цель воздействия, убеждения: с помощью приведенных аргументов и доказательств убедить соперника в правоте своих взглядов.

При подготовке по теме надо рассмотреть позиции «за» и «против». Каждая позиция должна содержать:

- 1) определение темы, объяснение ключевых понятий темы;
- 2) формулировку основного тезиса, с точки зрения которого будет доказываться та или иная позиция;
- 3) аргументы и доказательства (с опорой на тексты художественной, критической, научной и публицистической литературы).

Успех в дискуссии в значительной степени зависит от аргументов, которые приводятся в поддержку выдвинутого тезиса.

Для ведения продуктивной дискуссии стороны должны уметь задавать информативные и корректные вопросы друг другу.

Прежде чем выступать, надо четко определить свою позицию. Проверить, правильно ли понята суть проблемы. Внимание к выступлению оппонента. Лучшим способом доказательства или опровержения являются бесспорные факты. Лучшим способом убедить противника является четкая аргументация и безупречная логика. Нельзя искажать мысли и слова своих оппонентов.

6.9 Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Объем эссе – не более 500 слов.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в скобках).

1. Реконструкция мысли автора на заданную тему, которая содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [В тексте автор заявляет, что (...), обращаясь к следующим доказательствам ...] – [не более 2000 знаков].

2. Критическая позиция студента по поводу мыслей автора, которая содержит обоснование того, почему студент согласен с мыслью автора или нет, обозначение сильных и слабых сторон в его позиции. [Автор утверждает (...), однако с этим сложно согласиться по следующим причинам (...)] – [не более 2000 знаков].

3. Демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в простом согласии или несогласии с мнением автора текста – [не более 1000 знаков].

4. Доказательство своего тезиса – [не более 3000 знаков].

5. Заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией автора текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста – [не более 2000 знаков].

Критерии оценивания эссе:

- полнота и точность воспроизведения основных аргументов темы, озвученных в курсе;
- способность к критической рефлексии, обобщению и применению знаний;
- авторский стиль, владение навыками письма и умение формулировать;
- выполнение требований, предъявляемых к эссе.

6.10 Методические рекомендации по подготовке реферата.

Реферат – это краткое изложение в письменном виде какой-либо научной проблемы (сложного вопроса) или содержания рекомендуемой книги, монографии, научной работы, результатов исследований архивных материалов и других источников с научно-практическими выводами по определенному разделу (теме) учебной дисциплины. Он имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является одной из форм рубежного или итогового контроля знаний, проверки умений излагать свои мысли на бумаге. Высокой оценки заслуживает тот реферат, в котором изложение материала носит проблемно-полюемический характер, показывает различные точки зрения на освещаемую проблему, отражает собственные взгляды и комментарии автора, что демонстрирует глубокие знания исследуемой проблемы.

В структуре реферата следует иметь:

- титульный лист;
- план (оглавление) реферата;
- введение;
- основная часть (2-3 вопроса);

- заключение;
- список использованной литературы.

План реферата отражает содержательную сторону письменной работы.

Во введении объясняется научно-практическая значимость и актуальность выбранной темы, определяются цели и задачи реферата (объемом на одну – две печатные страницы).

В основной части научно обоснованно раскрывается содержание каждого вопроса со ссылкой на литературные источники, анализируются теоретические положения и определяется их практическая значимость. Каждый вопрос заканчивается краткими выводами (объем 10-15 печатных страниц).

В заключении подводятся итоги или дается обобщающий вывод по теме реферата, указываются дальнейшие пути ее развития, даются теоретические и практические рекомендации (с объемом 2-3 печатные страницы).

Список использованной литературы оформляется в соответствии с установленными требованиями к описанию библиографического аппарата литературы и других источников.

Общий объем реферата может составлять около 15-20 страниц машинописного (компьютерного) текста через полтора интервала или 20-25 рукописных страниц, написанных аккуратным почерком на одной стороне листа.

При подготовке реферата слушатель консультируется у преподавателя, ведущего занятия в учебной группе. Написанный реферат должен быть представлен преподавателю на проверку.

6.11 Рекомендации по работе с тестовой системой.

Самоконтроль освоения курса или работа на дополнительных занятиях, может включать оценивание (самооценивание) путем отработки студентами письменных тестов или тестов в учебной литературе. В тестах, традиционно предусмотрено ряд типов вопросов.

1. Выбор единственно правильного ответа. Ответ на вопрос данного типа должен быть только один.

2. Выбор нескольких правильных ответов. Задача состоит в том, чтобы выбрать из предложенного списка вариантов ответов несколько верных.

3. Установка последовательности правильных ответов. Задача состоит в том, чтобы пронумеровать предложенные варианты ответов в правильном порядке.

4. Установка соответствия ответов. Задача состоит в том, чтобы для каждого варианта ответов выбрать из предложенного списка соответствий вариантам ответов один или несколько верных.

6.12 Подготовка к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

Рекомендации по подготовке к зачету или экзамену

Зачет (экзамен) являются формой итогового контроля студентов по дисциплине. Сдаются по вопросам, приведенным в настоящей рабочей программе. Зачет (экзамен) проводится в устной форме путем ответа студентов на вопросы (билеты), сформулированные преподавателем.

Преподаватель во вступительном слове рассказывает об особенностях и порядке проведения зачета (экзамена), о критериях оценки знаний.

Каждый студент, войдя в аудиторию, получает вопрос (билет), затем начинает подготовку к ответу. Время подготовки – 15-30 минут на вопросы. После ответа по вопросу, студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в рамках всей учебной программы. Более углубленно проверяются знания студентов, имеющих низкие оценки по результатам текущего контроля, а также пропустивших большое количество учебных занятий. Знания

определяются оцениваются терминами «зачтено», «не зачтено», "отлично", "хорошо", "удовлетворительно".

6.13 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом от 14 октября 2015 г. №1147 (с изменениями) «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.», Приказом от 5 апреля 2017 г. №301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 №АК-44/05вн), Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015г. №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», при обучении по образовательным программам реализуемым в вузе предусматривается возможность их адаптации (при необходимости).

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть использованы альтернативные устройства ввода информации, в том числе специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, особенностями восприятия информации обучающимися.

Особыми условиями может быть использование специальных методов обучения и воспитания, коллективного содействия, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую помощь, проведение дополнительных и индивидуальных занятий, а также групповых и иных занятий с учётом технологий командообразования и повышения групповой сплочённости, а также другие условия. Например, обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с конспектированием) или использование при проверке усвоения материала методик, не требующих выполнения рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом или речью) – к примеру, тестовых бланков, которые преподаватель может подготовить непосредственно перед занятием с учётом индивидуальных особенностей студента.

Кроме того, при организации обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ (ПОДА) обеспечиваются следующие необходимые условия:

- учебные занятия организуются исходя из психофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ совместно с другими обучающимися в общих группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий;

- при организации учебных занятий в общих группах используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, создания комфортного психологического климата в группе;

- подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом психофизического развития и состояния здоровья лиц с ОВЗ;

- использование элементов дистанционного обучения при работе со студентами, имеющими затруднения с моторикой;

- использование при проверке усвоения материала методик, не требующих выполнения рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и речью) – например, тестовых бланков.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной форме увеличенным шрифтом и т.п.);

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа);

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно, др.).

4. При необходимости, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

5. В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

7. МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в ходе мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием фондов оценочных средств и с применением балльной системы оценки успеваемости обучающихся.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом Академии.

Таблица 7.1

Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со шкалой оценивания (форма промежуточной аттестации – зачёт)

Показатели компетенции (ий) (дескрипторы)	Критерий оценивания	Шкала оценивания (баллы)
знать: (соответствует табл. 1.1)	Показывает полные и глубокие знания, логично и аргументированно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные, показывает высокий уровень теоретических знаний	90–100 баллов
	Показывает глубокие знания, грамотно излагает, достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе дополнительные. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности	76–89 баллов

Показатели компетенции (ий) (дескрипторы)	Критерий оценивания	Шкала оценивания (баллы)
	Показывает достаточные, но не глубокие знания, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения правильного ответа требуются уточняющие вопросы	60–75 баллов
	Показывает недостаточные знания, не способен аргументированно и последовательно излагать материал, допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом	менее 60 баллов
уметь: (соответствует табл.1.1)	Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен предложить альтернативные решения анализируемых проблем, формулировать выводы	90–100 баллов
	Умеет применять полученные знания для решения практических задач, способен формулировать выводы, но не может предложить альтернативные решения анализируемых проблем	76–89 баллов
	При решении практических задач возникают затруднения	60–75 баллов
	Не может решать практические задачи	менее 60 баллов
владеть: (соответствует табл.1.1)	Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, способен оценить результат своей деятельности	90–100 баллов
	Владеет навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, затрудняется оценить результат своей деятельности	76–89 баллов
	Показывает слабые навыки, необходимые для профессиональной деятельности	60–75 баллов
	Отсутствие навыков	менее 60 баллов

Результатом промежуточной аттестации является сумма баллов, набранных во время ответа обучающегося на теоретические и практические вопросы. Перевод набранных баллов в традиционную оценку и определение уровня сформированности компетенций осуществляется в соответствии с табл.7.2.

Таблица 7.2

Порядок перевода баллов в оценку и определение уровня сформированности компетенции

Уровень сформированности компетенции (элемента компетенции)	Количество набранных баллов	Оценка	
		высокий	90–100
повышенный	76–89 баллов	хорошо	

Уровень сформированности компетенции (элемента компетенции)	Количество набранных баллов	Оценка	
		пороговый	60–75 баллов
не сформирован	менее 60 баллов	неудовлетворительно	не зачтено

7.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п.

Выполняются в качестве отдельных/дополнительных заданий, в том числе для лиц с ОВЗ.

7.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине.

7.4 Вопросы на проверку сформированности первого компонента компетенции – «знать»:

Варианты тестовых заданий:

1. К культурному наследию относятся:
 - а) произведения искусства
 - б) садово-парковые ансамбли,
 - в) все предметы материальной культуры и опредмеченные духовные ценности
 - г) здания, строения, оставшиеся от прошлого
2. Принцип красоты раскрывается в концепции «Божественного Ума», развитой в философии:
 - а) Анаксагора б) Гераклита в) Пифагора г) Илариона
3. Концепция, согласно которой культура есть ступень самопознания «абсолютной идеи» была разработана:
 - а) Ф. Аквинским б) К. Юнгом
 - в) Гегелем
 - г) О. Шпенглером
4. Идеи романтизма в изобразительном искусстве воплощал:
 - а) П. Гоген
 - б) П. Пикассо в) Тициан
 - г) Ф. Гойя
5. Средневековье и Возрождение своим творчеством связал такой поэт как:
 - а) Петрарка
 - б) Данте Алигьери в) Вергилий
 - г) Ариосто
6. Система «семи свободных искусств» впервые была сформулирована:
 - а) Исидором Севильским б) Иеронимом
 - в) Боэцием г) Платоном
7. Создателем эстетики немецкого Просвещения был:
 - а) Г. Лейбниц б) Лессинг
 - в) Баумгартен г) Гёте
8. Эстетические проблемы И. Кант разбирает в:
 - а) «Критике практического разума» б) «Критике чистого разума»
 - в) «Критике способности суждения»
9. Основоположником немецкой классической эстетики был:

а) Гегель б) Кант в) Фихте г) Маркс

10. Эстетическое суждение для Канта всегда:

а) объективно б) субъективно

в) объективно-субъективно

11. Категория «эстетическая видимость» была разработана:

а) Шиллером б) Гете

в) Шопенгауэром г) Шеллингом

12. Для Гете высшая ступень художественного творчества – это:

а) манера б) стиль

в) подражание

13. В эстетике Аристотеля эстетическая категория «мимесис» - это:

а) подражание б) гармония

в) очищение

14. Наивысшая цель искусства, по мнению А. Шопенгауэра:

а) освобождение от страданий

б) получение удовольствия в) подражание природе.

15. Идею о связи музыки с языком, а мелодии – с интонацией человеческой речи развивал:

а) Вольтер

б) Ж.-Ж. Руссо в) Ж. Ламетри г) Пикассо

16. Появление какой религии привело к широкому распространению в средневековом мире культуры арабов:

а) ислам

б) буддизм в) индуизм

г) христианство

17. Родиной появившегося импрессионизма была:

а) Франция б) Англия

в) Германия г) Голландия

18. Согласно теории К. Юнга наличие духовной культуры и творчества обусловлено:

а) воздействием «объективного духа»

б) проявлением силы человеческого интеллекта

в) проявлением изначально заложенных в человеке «дионисийского» и «аполлонийского» начал

г) одухотворением «архетипа» коллективного бессознательного начала человеческой психики

19. И в науке, и в искусстве так или иначе проявляют себя:

а) принцип простоты б) принцип симметрии

в) принцип целесообразности г)

20. Мировоззренческая картина мира, которая радикально не противопоставляет естественное и сверхъестественное:

а) мифологическая б) религиозная

в) философская г) научная

21. Крупнейшим представителем реализма в оперном искусстве был:

а) Рихард Вагнер

б) Джузеппе Верди в) Гектор Берлиоз

г) Фредерик Шопен

23. Эстетическое учение Аврелия Августина опиралось на:

а) эпикурейство

б) учение Аристотеля в) неоплатонизм.

24. Идея об эманации прекрасного впервые была сформулирована: а)

Аврелием Августином

б) Платином в) Платоном

25. Определение прекрасного в трех его ипостасях (благородном, благовидном, благообразном) содержится в:

а) «Ареопагитиках»

б) «Этимологии» Исидора Севильского в) «Исповеди» Аврелия Августина

26. Представление о прекрасном как единстве в многообразии впервые было сформулировано:

а) Лоренцо Валлой

б) Николаем Кузанским в) Козимо Раймонди

27. Высшим критерием красоты для Лоренцо Валлы является:

а) наслаждение б) добродетель в) гармония

28. Эстетика маньеризма опирается на: а) учение об идеях

б) идеи пантеизма

в) учение об одушевленности природы

29. Красота носит чисто функциональный характер, утверждал:

а) Т. Мор

б) Дж. Бруно

в) Т. Кампанелла

30. В основе классицизма, как литературно-художественного стиля лежало:

а) отрицание всех существовавших ранее художественных принципов

б) увеличение внешней пышности форм, буйство красок и изобилие деталей

в) характерные для искусства Древней Греции классического периода чувства соразмерности, гармонии, строгости.

31. Идея о том, что прекрасное само по себе отличается от бесконечного разнообразия прекрасных предметов, впервые была сформулирована:

а) Аристотелем б) Платоном

в) Сократом

32. Для Сократа прекрасное – это:

а) благо

б) целесообразность в) польза

33. Эстетическую категорию катарсиса первым разработал:

а) Плотин б) Платон

в) Аристотель г) Гераклит

34. Согласно Цицерону, все многообразие искусств порождается:

а) человеком б) Судьбой в) Богом

г) природой

35. Стремление к прекрасному обусловлено стремлением человека к удовольствию, утверждали:

- а) скептики
- б) неоплатоники в) эпикурейцы

36. Атараксия для эпикурейцев – это:

- а) получение удовольствия б) свобода от страданий
- в) стремление к прекрасному

37. Родиной профессионального театра является:

- а) остров Крит
- б) Древняя Греция в) Древний Египет г) Древний Рим.

38. Эстетика французского Просвещения опиралась на философию: а)

Ж.-П. Сартра

- б) Б. Паскаля в) Р. Декарта г) М. Монтеня

39. Не является сравнительно новой арт-практикой: а) акция

- б) хеппенинг в) карнавал

г) перформанс

40. Согласно Шопенгауэру, предмет искусств – это:

- а) высшие идеи б) природа

в) чувства

41. Искусство – это исключительно субъективная деятельность, по утверждению:

- а) атомистов б) софистов в) Сократа

42. Дегуманизация искусства в эстетике Ортега-и-Гассета – это:

- а) отчуждение искусства от жизни

б) очищение искусства от всего человеческого

в) очеловечивание искусства

43. Искусство модернизма хронологически относится к:

- а) первой половине XX в. б) середине XIX в.

в) середине XX в.

44. Симулякр в эстетике постмодернизма – это:

а) подобие действительности, созданное в результате подражания б) замена реальности постреальностью

в) подмена реальности декоративностью

45. Какое из перечисленных ниже художественных течений НЕ принадлежит постмодернистской культуре?

- а) гиперреализм б) геореализм

в) сюрреализм

46. Учение о природе как космическом художнике присуще эстетике:

- а) неоплатоников б) стоиков

в) эпикурейцев

г) неотомистов;

47. По мнению Шопенгауэра, искусство призвано давать человеку:

- а) истину

б) забвение

в) наслаждение

30. Какой философ олицетворяет «рациовитализм»?

- а) Ф. Ницше б) Р. Вагнер
- в) Х. Ортега-и-Гассет.

7.5 Вопросы на проверку сформированности второго компонента компетенции – «Уметь».

1. Специфика эстетических категорий.
2. Категории прекрасное-безобразное в истории эстетической мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
3. Категория трагическое в истории эстетической мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
4. Категории возвышенное-низменное в истории эстетики: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
5. Категория комическое в истории эстетики: мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.
6. Категория героическое в истории эстетики: мысли: теоретическое осмысление и конкретные примеры.

7.6 Вопросы на проверку сформированности третьего компонента компетенции – «Владеть».

Написание эссе на тему:

1. Категории прекрасное-безобразное в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
2. Категория трагическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
3. Категории возвышенное-низменное в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
4. Категория комическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.
5. Категория героическое в произведениях искусства: анализ категории в конкретных произведениях искусства.

5.2.4 Примерная тематика самостоятельных работ:

1. Предмет эстетики. Эстетика как философская наука.
2. Эстетика и искусство античности (персоналии по выбору).
3. Эстетика и искусство Средневековья (персоналии по выбору).
4. Эстетика и искусство Возрождения (персоналии по выбору).
5. Эстетика Просвещения (персоналии по выбору).
6. Эстетическая проблематика философии XX века
7. Эстетическое сознание, его структура и функции
8. Эстетические потребности.
9. Эстетические способности.
10. Эстетический вкус.
11. Аксиологические категории эстетики.
12. Совершенство, красота, гармония, прекрасное.
13. Возвышенное и низменное в жизни и искусстве.

14. Трагическое в жизни и искусстве.
 15. Комическое. Его природа и функции.
 16. Эстетический образ мира, его функции в культурном творчестве
 17. Эстетическая культура личности.
 18. Понятие «эстетическая ценность», ее место в аксиосфере культуры и соотношения с ценностями науки, этики, религии.
 19. Культура как эстетическое творчество.
 20. Эстетические проблемы искусства.
 21. Художественный образ.
 22. Личность художника. Художественная одаренность, талант, гений.
 23. Процесс художественного творчества и восприятия искусства.
 24. Эстетический образ мира и жанрово-видовая структура искусства.
 25. Жизнь художественного произведения в культуре
 26. Эстетическая практика и ее виды.
 27. Эстетические проблемы современной культуры.
 28. Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета. Эстетическая теория
- Т. Адорно.
29. Анализ "эстетического сообщения" в семиотики У. Эко.
 30. Семиотическая концепция искусства (Ю.Лотман, Б. Успенский)
 31. Место и роль эстетики в философской системе.
 32. Эстетические качества метафизических систем.
 33. Теория подражания: основные подходы и понятия.
 34. Концепции катарсиса. Постмодернистское сознание и проблема катарсиса.
 35. Понятие "эстетического идеала" в истории эстетики.
 36. Проблема эстетического воспитания человека.
 37. Эстетика и мораль.
 38. Специфика информационной эстетики.
 39. Эстетика и поэтика.
 40. Философские аспекты творческого процесса.
 41. Форма и содержание в произведении искусства.
 42. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект).
 43. Роль образа в художественном творчестве и философствовании.
 44. Соотношение воображения и фантазии в искусстве (различные подходы от античности до современности).
 45. Проблема классификации и видообразования в искусстве (от древности до современности)
 46. Проблема синтеза искусств в философии искусства прошлого и настоящего.
 47. Проблема целостности художественного произведения.
 48. Проблема соотношения стиля и канона в искусстве.
 49. Место и роль художественной критики в художественной культуре прошлого и настоящего.
 50. Эстетические функции литературы.
 51. Разновидности литературного творчества: эпос, лирика, драма.

52. Взаимовлияние поэзии и философии.
53. Специфика чтения как процесса восприятия произведения искусства.
54. Проблема "смерти автора" в литературе 20 века.
55. Представления о литературе в современной философии и критике.
56. Основные проблемы философии музыки.
57. Особенности взаимоотношения содержания и формы в музыке.
58. Специфика музыкального образа.
59. Особенности эстетического восприятия музыки.
60. Особенности хореографического образа.
61. Специфика конструирования образа в искусстве пантомимы.
62. Архитектура как предмет философско-эстетического анализа.
63. Архитектура как вид особой эстетической деятельности.
64. Специфика архитектурного образа.
65. Эстетические проблемы театрального искусства.
66. Спектакль как произведение коллективного творчества.
67. Особенности выразительных средств актера в театре.
68. Театральные системы как отражение различных подходов к сущности театра.
69. Философия восточного и западного театра.
70. Язык кино как объект современной философской рефлексии.
71. Живопись как специфический способ мировидения.
72. Специфика образа в живописи.
73. Проблема материала и формы в живописи.
74. Специфика эстетического восприятия произведений живописи.
75. Рисунок как основное изобразительное средство графики.
76. Своеобразие скульптурного образа.
77. Семиотико-эстетический анализ фотографии.
78. Специфика образа в художественной фотографии.
79. Эстетические возможности телевидения.
80. Выразительные средства дизайна.
81. Полижанровость и полистилистика как проблемы современного искусства.
82. Философско-эстетические основания какого-либо художественного направления (напр., сюрреализма, импрессионизма, экспрессионизма, концептуализма, поп-арта и т.д.)
83. Эстетические особенности фольклорного искусства.
84. Роль прикладной эстетики в современном мире.
85. Искусство и рыночные механизмы производства и потребления.
86. Влияние развития компьютерных технологий на искусство.
87. Взаимовлияние эстетики и идеологии.
88. Эстетика власти.
89. Имидж как специфический феномен современного искусства.
90. Проблема существования виртуального искусства.

7.7 Перечень тем домашних заданий

Создание презентации о любом художественном стиле (по выбору обучающегося):

- Эпохи и стили в искусстве Древнего мира.
- Романский и готический стили.
- Искусство Возрождения.
- Барокко.
- Классицизм.
- Рококо.
- Ампи́р.
- Романтизм.
- Реализм.
- Импрессионизм.
- Постимпрессионизм.
- Символизм и модерн.
- Искусство авангарда.
- Беспредметное искусство.
- Постмодернистские течения.

7.8 Примерный перечень тем для контроля знаний обучающихся:

1. Всеобщая история искусства: ее периодизация, эпохи и стили.
2. Круглая скульптура. Статуя, группа, рельеф.
3. Виды монументальной живописи
4. Основные виды архитектуры.
5. Виды скульптуры.
6. Материалы в скульптуре и их творческое использование.
7. Рельеф, его художественные особенности. Типы рельефа.
8. Скульптура и архитектура. Принципы связи.
9. Виды и жанры скульптуры.
10. Специфика живописи. Основные элементы живописной формы.
11. Композиция в живописи.
12. Цвет и колорит в живописи.
13. Жанры в живописи.

7.9 Вопросы для подготовки к зачету:

1. Предмет эстетики. Категория эстетического. Эстетическое и художественное.
2. Эстетика в системе гуманитарных наук.
3. Эстетика и философия.
4. Искусство и наука.
5. Искусство и мораль.
6. Искусство и религия.
7. Искусство и политика
8. Специфика художественного мировосприятия и искусства.
9. Функции художественного мировосприятия и искусства

10. Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое сознание.
11. Эстетическая ценность, эстетическая оценка и эстетическое суждение.
12. Эстетические пространство и время как чувственные ориентации в эстетической реальности.
13. Традиции и новаторство в искусстве.
14. Проявления «массовой» и «элитарной» культуры в искусстве.
15. Язык искусства и художественный образ.
16. Бессознательное и осознаваемое в художественном творчестве и искусстве
17. Понятие остранения.
18. Художественное содержание и художественная форма.
19. Воображение и фантазия.
20. Художественная правда и мастерство.
21. Эстетический вкус и его развитие.
22. Эстетические категории гармонии, совершенства, красоты.
23. Прекрасное и безобразное в жизни и искусстве.
24. Категория возвышенного. Эстетический идеал.
25. Трагическое мироощущение и его роль в культуре XX века.
26. Комическое в жизни и в произведениях искусства.
27. Эстетическая культура личности. Эстетическое воспитание, его методы и формы.

28. Научная картина мира и его художественный образ.
29. Современные философско-эстетические концепции искусства (по выбору).
30. Художественный образ и образное мышление.
31. Особенности художественного восприятия
32. Роль и высшее назначение искусства в современном мире.
33. Свобода и ответственность в художественном творчестве и роль в нем мировоззрения.
34. Эстетические идеи Платона и Аристотеля
35. Эстетика и философия искусства Возрождения
36. Эстетика И. Канта.
37. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля
38. Философско-эстетические проблемы изобразительного искусства.
39. Философско-эстетические проблемы театра.
40. Философско-эстетические проблемы киноискусства
41. Философско-эстетические проблемы музыки
42. Философско-эстетические проблемы художественной литературы

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ

При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:

- **информационно-коммуникационных образовательных технологий:** *лекция-визуализация* – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)

- **интерактивных технологий** (*лекция «обратной связи»* – лекция–провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).

В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.

С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:

- **интерактивные технологии**, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;

- **инновационные методы:** использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет и т.д. Предполагается проведение выездных занятий в музеях г. Москвы.

8.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Эстетика» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную

работу обучающегося.

8.2 Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

8.3 Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа

Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.

При подготовке к занятиям семинарского типа:

- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- выпишите основные термины,
- найдите и просмотрите связанный с темой визуальный материал,
- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).

8.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося

Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработыванию навыков самообразования.

Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в п.8, и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в п.5.3.4. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу обучающиеся частично могут выполняться на занятиях.

8.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски и с первых дней обучения по данной дисциплине.

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:

- программой по дисциплине,
- перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
- перечнем вопросов к зачету.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Интернет ресурс:

а) основная литература

1. Эстетика : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Прозерский [и др.] ; под ред. В. В. Прозерского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9042-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1FF13EF8-6315-44E1-9E16-5DB48BC3CF3E.

б) дополнительная литература

1. Борев Ю.Б. Эстетика: М.: Высш.шк., 2002.
2. Бычков В. В. Эстетика. М., 2002
3. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
4. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX века. – Спб., Азбука-классика, 2003. - «Новая история искусства».
5. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987.
6. Гуревич, П. С. Эстетика: Учеб. пособие / П. С. Гуревич. - М.: КноРус, 2011.
7. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., Юрайт, 2010.
8. Ильина Т.В. История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. М., Юрайт, 2010.
9. Кант И. Критика чистого разума. Трансцендентальная эстетика. Ч. 1. Спб., 1993.
10. Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 т. М., 1965. Т. 5.
11. Никитина И.П. Пространство мира и пространство искусства. М.: Изд. центр РГГУ, 2001.

**в) Программное обеспечение, базы данных и Интернет-ресурсы:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе)**

№№	ЭБС	Используемый для работы адрес
1.	ЭБС издательства «Юрайт»	http://www.biblio-online.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.
2.	ЭБС издательства «Лань»	http://e.lanbook.com/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.
3.	ЭБС IPR BOOKS	http://www.iprbookshop.ru/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа

№№	Описание электронного ресурса	Используемый для работы адрес
1.	Министерство образования и науки Российской Федерации <u>и</u>	http://минобрнауки.рф/ 100% доступ
2.	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки	http://obrnadzor.gov.ru/ 100% доступ
3.	Федеральный портал «Российское образование»	http://www.edu.ru/ 100% доступ
4.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/ 100% доступ
5.	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов	http://fcior.edu.ru/ 100% доступ
6.	Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде. 5100 изданий открытого доступа	http://bibliorossica.com/ 100% доступ
7.	Федеральная служба государственной статистики	http://www.gks.ru 100% доступ
8.	Игорь Мурашкин дизайнер. Сайт с примерами работ студентов	https://inngvar.wixsite.com/portfo lio

**9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ**

Академия располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются следующие ресурсы:

1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного): мультимедиа-проектором, персональным компьютером;

2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;

В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.

9.1 Программное обеспечение

- техническими средствами обучения (мультимедийный проектор; персональный компьютер (ноутбук) с программным обеспечением: операционная система Windows 7/8/10; офисный пакет Microsoft Office 2010/2013/2016, включающий программу подготовки и демонстрации презентаций Microsoft PowerPoint);

- экраном для демонстрации презентаций и фильмов;

- учебной доской (маркерной).

- электронно-библиотечные системы: «IPRbooks» (URL: <http://www.iprbookshop.ru/>); «Юрайт» (URL: <https://www.biblio-online.ru/>); «Лань» (URL: <https://e.lanbook.com/>).

- дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа проводятся с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

- программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSC 1607, Microsoft Office Professional 2016.

9.2 Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

- электронно-библиотечные системы: ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; «Юрайт» (URL: <https://www.biblio-online.ru/>).

9.3 Материально-техническая база

- лекционные аудитории и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенные мультимедийным оборудованием (проекторы, экраны, плазменные панели), обеспечивающие реализацию программы;

- по всему лекционному материалу имеются наборы слайдов в виде презентаций;

- для работы со специализированным программным обеспечением имеются компьютерные классы и другие материально-технические ресурсы;
- другие материально-технические ресурсы

9.4 Основная литература

№ п/п	Автор, название, выходные данные	Рекомендуется к следующим темам
1	Эстетика : учебник для вузов / В. В. Прозерский [и др.] ; под редакцией В. В. Прозерского. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9042-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490105 (дата обращения: 30.04.2022).	Ко всем темам
2	<i>Никитина, И. П.</i> Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 676 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509142 (дата обращения: 30.04.2022).	Ко всем темам
3	<i>Лебедев, В. Ю.</i> Эстетика : учебник для вузов / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03197-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488795 (дата обращения: 30.04.2022).	Ко всем темам

9.5 Дополнительная литература

№	Автор, название, выходные данные	Рекомендуется
---	----------------------------------	---------------

п/п		к следующим темам
1	<i>Никитич Л.А.</i> Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Никитич Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83058.html .— ЭБС «IPRbooks»	Ко всем темам
2	<i>Гуревич П.С.</i> Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных заведений/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 303 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71246.html .— ЭБС «IPRbooks»	Ко всем темам
3	Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс]: словарь/ Е.С. Гамов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Культура, 2015.— 389 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60041.html .— ЭБС «IPRbooks»	Ко всем темам
4	<i>Бычков, В. В.</i> 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.	Ко всем темам
5	<i>Кривцун, О.А.</i> ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М., 2015. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.	Ко всем темам
6	<i>Гилберт, К. Э.</i> История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун ; С-Петербур. 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-.	Ко всем темам

9.6 Интернет-ресурсы

1. Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века - антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм: Антология: Пер. с англ. / Урал. гос. ун-т; Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. Б. Дземидок. — Екатеринбург; Бишкек : Деловая книга : Одиссей, 1997. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://aesthetics.philosophy.spbu.ru/userfiles/files/american_philosophy_of_art.pdf
2. Аристотель. Поэтика. Риторика / Аристотель ; Пер. с греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой ; Вступ. ст., коммент. С. Ю Трохачева. - СПб.: Азбука, 2000. - 348 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/aristotel1_1.txt. – Дата доступа : 16.11.2014 г.
3. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. - Пер. с англ. М. : Прометей, 1994. - 352 с. - Перевод Г.Е. Крейдлина. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/07.php
4. Бахтин, М.М. Эпос и роман / М. Бахтин; Составление, примеч. С.Г. Бочарова ; Авт. вступ. ст. В.В. Кожин. - СПб.: Азбука, 2000. - 304 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html>.
5. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; Немецкий культурный центр им. Гете ; [предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко]. — М.: МЕДИУМ, 1996. — 240 с. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://art.photo-element.ru/analysis/benjamin/benjamin.html>
6. Бергсон, А. Смех - [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://krotov.info/library/02_b/er/gson_sme.htm.
7. Берроуз, У.С. Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php – Дата доступа : 11.11.2014 г.
8. Боннар, А. Греческая цивилизация : В 2 т. : Пер. с нем. Т. 1 : Кн. 1 : От Иллиады до Парфенона. Кн. 2. От Антигоны до Сократа. - Ростов н/Д : Феникс, 1994. - 448 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/tragediya-eshil.htm>.
9. Боров, Ю.Б. Художественное произведение как форма бытия искусства / Ю. Боров. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.poezia.ru/master.php?sid=11>
10. Брехт, Б. Теория эпического театра. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_2_1.txt.
11. Высказывания о комическом – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://aphorism-list.com/tema.php?page=smeh3&tktema=smeh2>. – Дата доступа: 16.11.2014 г.

12. Галеев, Б. Телевидение и его место в системе искусств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://prometheus.kai.ru/in2_r.htm.
13. Гомбрих, Э. История искусства: [Пер. с англ.] / Э. Гомбрих. — М.: АСТ: Трилистник, 1998. — 688 с.: ил. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php
14. Дземидок, Б. О комическом. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.twirpx.com/file/482687/?rand=1924448>–
15. Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – Перевод с польского А. Ермилова и Б. Федорова. М.: Издательство Иностранной литературы, 1962. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliostreet.ru/i/fhuq/ingarden_r_issledovaniya_po_ehstetike.html
16. История красоты / под ред. У. Эко; [пер. с итал. А. А. Сабашниковой]. — М. : Слово, 2005. — 440 с. : ил. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm
17. Каган, М.С. Морфология искусств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://www.twirpx.com/file/254738>.
18. Камю, А. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из «Записных книжек»: Сб. : Пер. с фр. / А. Камю ; Сост. т., вступ. ст. Е.Д. Гальцевой ; Примеч. С.Н. Зенкина, Е.Д. Гальцевой. - М.: Пушкинская библиотека : АСТ, 2003. - 809 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/.
19. Камю, А. Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство: Сб. / А. Камю; Общ. ред., сост. и предисл. А.М. Руткевича. - М.: Политиздат, 1990. - 414 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/. – Дата доступа :
20. Лотман, Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб.: Искусство-СПБ, 1998. - 704с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_06.php.
21. Любимова, Т.Б. Аксиологическое построение произведения искусства / Т.Б. Любимова. // Эстетические исследования: методы и критерии / Ин-т философии РАН. — М.: Б. и., 1996.— 235 с. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://philosophy1.narod.ru/www/html/iphras/library/wmic.html>
22. Малевич, К. От кубизма и футуризма к супрематизму. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа :<http://de-lib.narod.ru/malevich1.htm>
23. Платон. Гиппий Большой / Платон. – Перевод М.С. Соловьева — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/gippb.php
24. Шестаков В. Очерки по истории эстетики. М., 1979. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/schest/

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номер и дата протокола заседания кафедры	Перечень измененных пунктов	Подпись заведующего кафедрой