

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 07.04.2022 12:38:49
Уникальный программный ключ: (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный профессионально-педагогический университет»

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный профессионально-педагогический университет»

Социально-гуманитарный факультет
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.06.07. ЭСТЕТИКА

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили	Музыка и мировая художественная культура
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил

2020

Рабочая программа дисциплины «Эстетика». Нижний Тагил: Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 17 с.

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: кандидат философских наук,
доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук Н.Ю. Мочалова

Рецензент: кандидат исторических наук,
доцент кафедры гуманитарных
и социально-экономических наук А.М. Олешкова

Одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических наук «23» апреля 2020 г., протокол № 8.

Заведующий кафедрой Н. Ю. Мочалова

Рекомендована к печати методической комиссией социально-гуманитарного факультета «24» апреля 2020 г., протокол № 8.

Председатель методической комиссии СГФ Н.А. Тарасова

Декан СГФ А.С. Аникина

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2021.

© Н. Ю. Мочалова, 2021.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины.....	5
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	9
6. Учебно-методические материалы.....	9
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий.....	9
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы студента.....	15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	16
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16
9. Текущая аттестация качества усвоения знаний.....	17
10. Промежуточная аттестация.....	17

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: формирование понятий об основных эстетических феноменах, способствовать созданию высокого эстетического вкуса.

Задачи:

1. Сформировать знания об эстетике как области философского знания;
2. Ознакомить студентов с основными общеэстетическими категориями;
3. Сформировать высокий эстетический и художественный вкус;
4. Привить студентам устойчивый интерес к изучению художественных и эстетических феноменов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Эстетика» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыка и Мировая художественная культура» и входит в Предметно-содержательный модуль. Дисциплина реализуется в НТГСПИ на кафедре гуманитарных и социально-экономических наук.

Дисциплина «Эстетика» призвана сформировать научно-мировоззренческую базу для дальнейшего изучения философских дисциплин. Эстетическое отношение к художественной и обыденной действительности способствует навыку объективного анализа художественных и внехудожественных реалий, созданию высокого художественного вкуса и всей аксиологической системе личности.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

КАТЕГОРИЯ (ГРУППА) УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ	КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ИНДИКАТОРА ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Межкультурное взаимодействие	ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает: закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания школьных предметов: ...
		3.2. Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет: предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
Межкультурное взаимодействие	ПК-6 – способен применять предметные знания для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	6.1. Знает: – теоретические основы изобразительной деятельности; – художественно-выразительные средства разных видов изобразительного искусства; – этапы истории искусства, характеристику главных художественных достижений разных эпох и народов, наиболее значимые произведения искусства
		6.2. Умеет выявлять и анализировать художественные особенности произведений изобразительного искусства
		6.3. Владеет навыками интерпретации искусствоведческого материала для его изложения в процессе проведения бесед и экс-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные понятия и термины эстетической теории;
- основные теории эстетики, их авторов;
- основной круг современных научных эстетических проблем.

Уметь:

- различать эстетическое и художественное;
- анализировать эстетические объекты и художественные явления;
- подвергать критическому анализу, систематизации, структурированию эстетико-философскую литературу;
- выявлять и использовать возможности региональной эстетико-культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской и художественной деятельности.

Владеть:

- категориальным аппаратом эстетической науки;
- навыками эстетико-художественного анализа.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Таблица № 1

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	8 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72
Контактная работа, в том числе:	24
Лекции	10
Практические занятия	14
Самостоятельная работа, в том числе:	39
Изучение теоретического курса	20
Самоподготовка к текущему контролю знаний	19
Подготовка к зачету	9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины очной формы обучения

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практич. занятия	Из них в интеракт. форме		
4 курс, 8 семестр						
Специфика эстетики как философской науки.	5	2		-	3	Устный опрос
	5	2		-	3	Устный опрос
История эстетики.	5			-	4	Оценка устного сообщения
	5		I			
Специфика развития отечественной эстетики.	5			-	4	Оценка уст-
Теоретические модели эс-	5			-	4	Оценка уст-

тетического			1			ного сообще- ния
Эстетика модернизма	5		2	-	3	Устный опрос
Эстетика постмодернизма	6	2	2	-	2	Устный опрос
Основные категории эстетики	5	2	2	-	1	Устный опрос
Искусство и его специфика	5	2		-	3	Устный опрос
Понятие художественного образа	5		1	-	4	Оценка устного сообщения
Специфика художественной формы	6		2	2	4	Оценка устного сообщения
Искусство как общественное явление. Функции искусства.	6		2	2	4	Устный опрос
Природа художественного творчества						
Морфология искусства						
Подготовка и сдача зачета	9	-	-	-	9	
Всего	72	10	14	4	48	

Практические занятия

№ раз-дела	Наименование семинарских занятий	Кол-во ауд. часов
	Тема 1. Специфика развития отечественной эстетики.	1
	Тема 2. Теоретические модели эстетического	1
2	Тема 3. Эстетика модернизма	1
2	Тема 4. Эстетика постмодернизма	1
2	Тема 5. Основные категории эстетики	2
2	Тема 6. Искусство и его специфика	2
2	Тема 7. Понятие художественного образа	2
2	Тема 8. Специфика художественной формы	2
2	Тема 9. Искусство как общественное явление. Функции искусства.	2

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины Лекционный курс (10 часов)

Лекция 1. Специфика эстетики как философской науки.

Предмет эстетики, его историческое становление. Основные разделы эстетики, их взаимосвязь. Связь эстетики и других гуманитарных дисциплин. Проблемное поле эстетики. Соотношение эстетического и художественного. Современное состояние эстетики.

Лекция 2. История эстетики.

Общие тенденции и периодизация эстетического знания. Особенности эстетики архаического периода. Специфика эстетики классического периода. Предпосылки и итоги развития эстетики эллинистического периода.

Основные тенденции развития средневековой эстетики. Особенности мировоззрения эпохи. Специфика эстетического развития средневековой Европы. Вклад Августина Блаженного и Фомы Аквинского в теорию искусства. Иерархия видов красоты. Феномен иконы. Категории света и цвета. Символизм в искусстве. Создание общей теории живописного образа. Особый вклад в развитие средневековой эстетики Китая. Особая позиция и статус китайского художника. Влияние даосизма и конфуцианства. Соотношение божественного и человеческого, Неба и Земли, личного и безличного, человека и природы, традиции и новаторства. Актуальность идей средневековой китайской эстетики для современного искусства.

Развитие эстетики эпохи Возрождения. Связь с философией. Интерес к образу человека. Привилегированное положение живописи, попытка ее обоснования в качестве науки (Леонардо да Винчи). Феномен визуального искусства. Роль поэзии. Специфика развития архитектуры. Понимание основных эстетических категорий.

Эстетическое развитие Европы в эпоху барокко. Мировоззренческие основы. Новый образ человека. Критика принципа мимезиса в искусстве. Роль экспрессии. Создание иллюзии как главная задача искусства. Теория остроумия Э. Тезауро. Связь барокко и эпохи классицизма. Морфология искусств в эстетике классицизма. «Поэтическое искусство» Буало.

Развитие эстетики в эпоху Просвещения. Основные тенденции эпохи. Развитие просвещенческих идей в эстетике Франции. Социальность искусства, воспитательное значение театра, проблема художественного вкуса. Эстетика английского просвещения. Вклад Ф. Хатчесона. Развитие его идей Э. Бёрком. Скептическая эстетическая позиция Д. Юма. Попытка выработать объективные основания художественного вкуса. Немецкая эстетика данного периода. Вклад А. Баумгартена. Эстетика как специфическая форма знаний.

Уникальность эстетических идей в немецкой классической философии. Основные принципы построения эстетических конструкций. Развитие И. Кантом проблемы эстетического вкуса. Проблема антиномии вкуса. Попытка обоснования эстетики в качестве особой философской дисциплины со своим собственным предметом и проблемной областью. Теория гения и специфика искусства. Вклад Г. В. Ф. Гегеля. Обоснование эстетики в качестве философии искусства. Переживание красоты как основы эстетики. Роль прекрасного и безобразного. Исторический подход к пониманию эстетики: символическая, классическая и романтическая формы искусства. Классификация видов искусства. Особенности эстетической позиции Ф. Шеллинга. Эстетическое созерцание как высшая форма продуктивности. Приоритетное положение искусства среди наук. Попытка построения системы эстетических понятий с учетом исторического развития искусства. Мифология как основа искусства. Специфический статус поэзии. Подход к искусству как к сфере гармонии, синтезу теоретического и практического, сознательного и бессознательного.

Особенности развития эстетики 19 века. Основные тенденции развития эстетики в Европе данного периода. Социальная значимость искусства. Формирование двух методов понимания искусства – романтического и реалистического, их взаимосвязь. Тенденции развития романтизма в Германии 19 века (Гёте, Шиллер, Виланд). Уникальный вклад Лессинга, Гердера и Винкельмана в понимание искусства. Теория иронии А. Шлегеля как способ отображения окружающего мира. Теория «искусства для искусства». Ее значение для современного искусства. Особенности развития английского романтизма: традиционное крыло (Вордсворт и Колдридж) и революционное (Дж. Байрон). Попытка перенести эстетическую позицию на проблемы современного искусства (братство Прерафаэлитов и творчество Дж. Рескина). Особенности реалистического метода в искусстве (Шанфлёри, Стендаль, Бальзак).

Особенности и противоречия развития современной эстетики. Основные тенденции развития: изменение статуса художника и положения искусства. Роль авангарда в формировании нового отношения художника по отношению к миру. Попытка эстетов и художественных критиков понять и обосновать современное искусство (Ортега-и-Гассет, Поджо-

ли, Франкастель). Связь эстетики и семиотики, теории информации, свободы художественного творчества, технического развития, позитивизма, герменевтики, иррационализма, прагматизма, фрейдизма. Проблема эстетического идеала. Тенденция развития эстетической организации среды. Понятие артефакта. Появление новых видов и жанров искусства, их синтез. Проблема кризиса искусства.

Лекция 3. Специфика развития отечественной эстетики. Теоретические модели эстетического.

Эстетическое и художественное: проблема соотношения понятий в отечественной эстетике. Концепции Ю. Борева, М.С. Кагана, Ю. Столовича, А.Ф. Еремеева. Структура «эстетического» и «художественного». Категории прекрасного, художественного в историческом контексте. Проблемы художественного и эстетического вкуса.

Лекция 4. Эстетика модернизма.

Эстетическая и художественная программа модернизма. Роль идей Ф. Ницше в философии, эстетике и искусстве к. 19 – нач. 20 веков. Переоценка эстетических и художественных ценностей. Анти-реализм, анти-традиционализм, формализм эстетики модерна. Модерн как попытка выхода из кризиса культуры. Эстетическая утопия «Красота спасет мир». Стиль модерна: стилевая эклектичность, отказ от реалистического изображения, исчезновение объемов, замена декоративными плоскостями, мифологизация искусства. Новые источники творчества: искусство детей, маргинальные практики, фольклор, собирательство, любительство.

Лекция 5. Эстетика постмодернизма.

Создание философской концепции постмодернизма, ее влияние на развитие эстетической и художественной культуры. Проблема художника – постмодерниста, новая концепция «автора». Р. Барт о «конце искусства» и «смерти автора». Обоснование отрицания традиции как механизма развития искусства. Концептуальная эклектика как содержательная платформа постмодернизма.

Лекция 6. Основные категории эстетики.

Категория «прекрасного» как генеральная категория эстетики. Исторические версии «красоты». Специфика прекрасного в эстетике Запада и Востока, критерии . каноны и тенденции развития прекрасного. Прекрасное в жизни и в искусстве.

Категории «трагического» и «комического». Основания возникновения трагического феномена в реальной жизни и искусстве. Осмысление классической трагедии в истории эстетики. Жанр трагического. Смех и комическое: соотношение понятий. Виды и формы комического. Сатира и юмор. Сложность комического как эстетической и художественной категории.

Категории «возвышенного», «уродливого», «безобразного» как эстетические. Их содержательность в эмпирической и эстетической реальности. Искусство как модель воплощения эстетических модификаций.

Лекция 7. Искусство и его специфика.

Проблема происхождения искусства. Его роль в жизни общества. Искусство как условная модель отражения реальности. Проблема личности художника. Искусство как воплощенный социальный заказ. Искусство как автопортрет эпохи. Связь социального,

политического, морального, научного сознаний, их противоречивое единство. Самостоятельность и независимость функционирования художественного сознания эпохи.

Функции искусства: познавательная, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая, эстетическая, прогностическая. Функциональная модель искусства.

Лекция 8. Понятие художественного образа.

«Художественный образ» как основная категория художественного мышления. Его роль в определении значимости художественного произведения, качественной структуры художественной реальности. Попытки современного искусства отказаться от «образности». Беспредметное искусство. Абстракционизм. Сюрреализм.

Структура художественного образа. Антиномичность и диалектика составляющих в структуре образа: изобразительность – выразительность, рациональность – эмоциональность, объективность – субъективность, общее – единичное. Роль символа и метафоры в создании художественного образа.

5. Образовательные технологии

В преподавании дисциплины базовым является историко-логический подход, что обусловлено целями и задачами ее изучения. Также для более полного усвоения курса предлагается практико-ориентированный подход к структурированию и анализу эстетического и художественного материала. Кроме того, на отбор содержания предлагаемых для изучения проблем повлияло наличие следующих материально-методических условий: городской музей изобразительного искусства, городская филармония, библиотеки.

Программа предусматривает повышение роли самостоятельной работы студентов. Она включает исследовательскую работу студентов совместно с преподавателем, обеспечивая ее проблемно-ориентированный характер.

При реализации дисциплины предусмотрено сочетание традиционных форм и методов ведения занятий с применением отдельных элементов современных педагогических и коммуникационных технологий. Так, в учебном процессе используются *активные* (разбор конкретных ситуаций в археологии, дискуссии) и *интерактивные* (дискуссии, фокус-технология, проблемные лекции, критический анализ современных форм искусства) формы обучения.

Синтез исторического и теоретического, примененный к эстетическому знанию, оказывается, по убеждению автора, наиболее продуктивным в учебном и методическом отношениях: студент не заучивает готовые теоретические формулы и определения, а научается видеть их подвижное историческое наполнение, не механически усваивает методологию социологического и культурологического анализа искусства, а приобретает умение самостоятельно понимать истоки смыслообразования в искусстве, особенности художественно-символического «словаря» разных эпох, оценивать тенденции развития европейской культуры в прошлом и настоящем.

6. Учебно-методические материалы

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Тема 1. История эстетики.

Цель: Необходимо понять реальную социокультурную почву, на которой выросли эстетические теории, художественную среду, в которой шлифовались эти воззрения. В этом случае мы увидим, что далеко не все тенденции искусства нашли выражение в художественных теориях своего времени.

Прежде чем обсуждать, как изучались эстетические свойства искусства в эпоху классической античности, важно хотя бы кратко попытаться реконструировать ведущие тенденции художественного сознания, т.е. спектр художественных вкусов, художествен-

ных потребностей и идеалов, которые вырабатывали античный (средневековый, ренессансный, новоевропейский и т.д.) театр, музыка, архитектура, скульптура.

Задание: подготовить сообщение по каждому из следующих вопросов:

1. Предмет эстетики. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства.
2. Классическая античная эстетика. «Калокагатия», что означает единство прекрасного и нравственного.
3. Эстетические представления средневековья. Романский стиль. Готический стиль. Антицизирующие тенденции. Основные музыкальные жанры.
4. Художественные идеалы Возрождения. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.
5. Художественная теория и практика Нового времени (XVII-IXX в.в.) Эстетические принципы барокко и классицизма.
6. Концепция искусства романтизма. Самоценный статус искусства в эстетике романтиков.
7. Немецкая классическая эстетика. Искусство и эстетическое как примирение духовной свободы и природной необходимости в эстетике Канта. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера. Гегель о природе эстетического и исторических судьбах искусства.

Литература для подготовки к семинару:

Аристотель. Поэтика. М. 1957.

Платон. Гиппий Большой. Ион. Федр. Пир//Платон. Соч.: В 3 т. М., 1968. Т. 1,2.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика. М., 1968-1973. Т. 1-4.

Кант И. Критика способности суждения//Собр. соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 5.

Аверинцев С.С. Риторика в истории европейской культурной традиции. М., 1996.

Античная художественная культура. СПб., 1993.

Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., 1968.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974.

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.

Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства в 2-х кн. М.: Искусство, 1996.,

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.

Тема 2. Специфика развития отечественной эстетики. Теоретические модели эстетического.

Задание: подготовить сообщение и презентацию по одному из следующих вопросов:

1. Эстетическое и художественное: проблема соотношения понятий в отечественной эстетике. Художественное и внехудожественное.
2. Концепции Ю. Борева, М.С. Кагана, Ю. Столовича, А.Ф. Еремеева. Структура «эстетического» и «художественного».
3. Категории прекрасного, художественного в историческом контексте.
4. Проблемы художественного и эстетического вкуса.

Литература для подготовки к семинару:

Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. — М.: Аспект Пресс, 2000.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. В 2-х кн. М.: Искусство. 1996.

Тема 3. Эстетика модернизма

Цель: Выявить социокультурные истоки модернизма, как системная реформация. Обна-

ружить причины переоценки классических эстетических ценностей: от триады «истина-красота-добро» как основы западной эстетики к позитивизму, к точной научности. Понять, что модерн - попытка выхода из кризиса культуры. Обнаружение эстетической утопии «Красота спасет мир».

Задание: подготовить доклады на темы:

1. Искусство как провокация. Анти-реализм, анти-традиционализм, формализм эстетики модерна.
2. Архитектура модерна как предметный мир культуры.
3. Дизайн как культурный феномен.
4. Социокультурные истоки стиля модерна. Отличие модерна от классицизма.
5. Явление авангарда. 60-е гг. XX века.
6. Спор авангарда и модернизма.

Литература для подготовки к семинару:

Сарабьянов Д.В. Стиль модерна. М.: Искусство, 1989.
История западно-европейского искусства. М.: Высшая школа, 1983.- 317 с.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. В 2-х кн. М.: Искусство. 1996.

Тема 4. Эстетика постмодернизма.

Цель: рассмотреть истоки становления и эволюции постмодернизма. Ознакомиться с основными концепциями этого направления.

Задание: подготовить доклады:

1. Концептуальная эклектика как содержательная платформа постмодернизма.
2. Эстетическая программа постмодернизма. Р. Барт о «конце искусства» и «смерти автора».
3. Обоснование отрицания традиции как механизма развития искусства (концепции М.Фуко, Р. Рорти, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар).

Литература для подготовки к семинару:

Харт К. Постмодернизм. М., 2006.
Хабермас Ю. Модерн-незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4.
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М., 2008.
Лиотар Ж.-Ф. Состояние модерна. СПб. 1998.
Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.

1. Руднев, В.Н. Основы этики и эстетики (для ссузов). [Электронный ресурс] / В.Н. Руднев, П.А. Егоров. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2012. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53337> — ЭБС Лань.

2. Никитич Л. А. Эстетика. [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Никитич Л. А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59313> .— ЭБС «IPRbooks»

Тема 5. Основные категории эстетики.

Цель: Уяснить классификацию всех эстетических модификаций, их родовую связь и историю возникновения.

Задание: подготовить сообщение и презентацию по каждому из следующих вопросов:

1. Исторические версии «красоты». Красота и безобразное. Прекрасное и уродливое в

жизни и искусстве.

2. Трагическое и комическое как антиномии.
3. Рождение жанров трагедии и комедии в искусстве (раскрыть на художественных примерах разных видов искусства).
4. Возвышенное как эстетический феномен. Взаимосвязь возвышенного и трагического (доказать на примерах искусства).
5. Низменное в жизни и искусстве.

Литература для подготовки к семинару:

1. Никитич Л. А. Эстетика. [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Никитич Л. А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59313> .— ЭБС «IPRbooks»
2. Руднев, В.Н. Основы этики и эстетики (для ссузов). [Электронный ресурс] / В.Н. Руднев, П.А. Егоров. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2012. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53337> — ЭБС Лань.
3. Яковлев, Е.Г. Эстетика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2011. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53322> — ЭБС Лань.

Тема 6. Искусство и его специфика.

Цель: Выявить специфику искусства как эстетического феномена, его отличие от других форм творческой деятельности. Обозначить сущностные характеристики искусства как вида деятельности.

Задание: подготовиться к ответам по вопросам:

1. Проблемы отношения искусства и действительности. Специфика художественной выразительности.
2. Понятие художественной условности. Искусство как условность.
3. Понятие художественной реальности.
4. Произведение искусства как система: связь элементов, смыслов, символов, образов и языка. Произведение искусства как открытая система.

В ходе дискуссии как интерактивного общения обсудить проблемы:

1. Какую роль играют чувственное воздействие художественного образа и его знаковая природа в процессе смыслообразования в искусстве?
2. В каком направлении эволюционирует толкование правды и правдоподобия в искусстве? Почему исторический процесс самопознания человека связан с углублением форм художественной опосредованности?

Литература для подготовки к семинару:

1. Борев, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Борев ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
2. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
3. Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
4. Мисюров, Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 101 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85985> — ЭБС Лань.
5. Овинникова, Ю. А. Эстетика : для студентов вузов / Ю. А. Овинникова, В. Б. Рожковский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 184, [1] с.

Тема 7. Понятие художественного образа

Задание: Написать эссе на одну из тем:

1. Какую роль играют чувственное воздействие художественного образа и его знаковая природа в процессе смыслообразования в искусстве?
2. В каком направлении эволюционирует толкование правды и правдоподобия в искусстве? Почему исторический процесс самопознания человека связан с углублением форм художественной опосредованности?

Литература для подготовки к семинару:

1. Боров, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
2. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
3. Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
4. Мисюров, Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 101 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85985> — ЭБС Лань.
5. Овинникова, Ю. А. Эстетика : для студентов вузов / Ю. А. Овинникова, В. Б. Рожковский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 184, [1] с.

Тема 8. Специфика художественной формы.

Задание: найти информацию и сделать сложный план по темам:

1. Универсальные эстетические элементы формы – композиция и сюжет. Структурное построение художественного произведения
2. Поиски композиционного решения в различных видах искусства. Смысловой центр произведения.
3. Сюжетность в изобразительных и выразительных видах искусства. А.Н. Веселовский, К.Г. Юнг об исторических сюжетах искусства, их филиации и динамике.
4. Усложнение художественного языка в современном искусстве. Утверждение свободного, ассоциативного авторского стиля.

Литература для подготовки к семинару

- Боров, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
- Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
- Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
- Мисюров, Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 101 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85985> — ЭБС Лань.
- Овинникова, Ю. А. Эстетика : для студентов вузов / Ю. А. Овинникова, В. Б. Рожковский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 184, [1] с.

Тема 9. Искусство как общественное явление. Функции искусства.

Задание: подготовить сообщение по каждому из следующих вопросов:

1. Исторический процесс формирования художественно-образного мышления.

2. Полифункциональность искусства как сложно-динамическая система.

3. Познавательная, просветительская, коммуникативная, воспитательная, прогностическая функции искусства.

4. Воздействие искусства на функционирование общества. Взаимоотношения искусства и игры, искусства и морали, искусства и науки, искусства и политики, искусства и религии, искусства и техники, искусства и философии.

Литература для подготовки к семинару:

1. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение : [избранные труды] / Е. Г. Яковлев. - Москва : Книжный дом "Университет", 2003. - 639 с.

Тема 10. Природа художественного творчества

Задание : написать аргументы своей позиции в отношении дискуссионных позиций, выбрав одну из тем (не менее 5 аргументов):

1. В чем обнаруживаются механизмы внутрихудожественной эволюции?
2. Какое влияние в качестве стимулов художественного развития оказывают установки социальной психологии, картина мира?
3. Почему произведения художественного максимума предшествующих эпох не «отменяются» новыми критериями художественности, а продолжают восприниматься как онтологическая тайна, предназначенная к разгадке временем?
4. Почему произведение искусства зачастую оказывается способным выражать иной смысл, не всегда совпадающий с тем, который вкладывал в него автор?
5. Существует ли нечто объективное в произведении искусства, сохраняющее свою нерушимость на протяжении всей его исторической жизни, или мера вариативности в интерпретации произведения безгранична?

Литература для подготовки к семинару:

1. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
2. Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
3. Яковлев, Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение : [избранные труды] / Е. Г. Яковлев. - Москва : Книжный дом "Университет", 2003. - 639 с.
4. Боров, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.

Тема 11. Морфология искусства. Виды и жанры искусства.

Задание:

1. найти разные классификации видов и жанров искусства(определить критерии их различия)

2. разобраться со спецификой отдельных видов искусства:

1. Исторические особенности понимания специфики искусства.
2. Основные подходы к определению феномена искусства.
3. Музыка как эстетический феномен.

4. Киноискусство, его рождение, развитие, специфика.
5. Искусство театра: синтез различных видов творчества.
6. Изобразительные виды современного искусства.

Литература для подготовки к семинару:

1. Яковлев, Е.Г. Эстетика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2011. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53322> — ЭБС Лань.
2. Боров, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
3. Кривцун, О. А. Эстетика: [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме (творческие задания, эссе) и устной форме (выступления, доклады, сообщения, презентации) в ходе семинарских занятий.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета. Зачет (дифференцированный) проводится в форме ответа на теоретические вопросы.

Примерный перечень вопросов:

1. Роль эстетики в системе философского знания. Определения эстетики как науки.
2. Особенности развития античной эстетики.
3. Эстетика Средневековья: основные идеи и направления.
4. Ренессансная эстетика и ее основные категории.
5. Специфика русской эстетики.
6. Статус эстетики в эпоху Нового времени.
7. Основные эстетические идеи представителей немецкой классической философии.
8. Особенности развития эстетической мысли в XIX веке.
9. Перспективы развития современной эстетики.
10. Искусство и его специфика. Основные функции искусства.
11. Взаимодействие искусства и философии, мифологии, науки, морали, религии.
12. Основные теоретические модели эстетического.
13. Понятие и сущность эстетического сознания.
14. Основные эстетические категории.
15. Влияние эстетики на развитие личности.
16. Структура эстетического сознания.
17. Природа художественной формы.
18. Природа художественного содержания.
19. Проблемы психологии художника как творческой личности.
20. Театр как эстетический феномен.
21. Кинематограф как эстетический феномен.
22. Музыка как эстетический феномен.
23. Художественный идеал в современном искусстве. Проблемы поиска.
24. Формирование художественного вкуса средствами искусства.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Никитич Л. А. Эстетика. [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Никитич Л. А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59313> .— ЭБС «IPRbooks»
2. Руднев, В.Н. Основы этики и эстетики (для вузов). [Электронный ресурс] / В.Н. Руднев, П.А. Егоров. — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2012. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53337> — ЭБС Лань.
3. Яковлев, Е.Г. Эстетика. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: КноРус, 2011. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/53322> — ЭБС Лань.

Дополнительная литература

1. Боров, Ю. Б. Эстетика : [в 2 т.] / Ю. Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
2. Бычков, В. В. Эстетическая аура бытия : Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков ; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - Москва : МБА, 2010. - 783 с.
3. Кривцун, О. А. Эстетика : [учебник для вузов] / О. А. Кривцун. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 429, [1] с.
4. Мисюров, Н. Н. Романтизм и его национальные варианты. Историко-культурный очерк. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 101 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/85985> — ЭБС Лань.
5. Овинникова, Ю. А. Эстетика : для студентов вузов / Ю. А. Овинникова, В. Б. Рожковский. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 184, [1] с.
6. Старостова, Л. Э. Эстетика : краткий курс : учебное пособие / Л. Э. Старостова ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Урал. отд-ние Рос. акад. образования. - Екатеринбург: РГППУ, 2007. - 100 с.
7. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Г. Яковлев. - Москва: Гардарики, 2002. - 463 с.
8. Яковлев, Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение : [избранные труды] / Е. Г. Яковлев. - Москва : Книжный дом "Университет", 2003. - 639 с.

8 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория, оборудованная доской и экраном.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор.
5. Рабочее место преподавателя.
6. Рабочие места для обучающихся.
7. Карты.
8. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
9. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.