

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра гуманитарных дисциплин

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ЭСТЕТИКА»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Диденко Н. С., к.филос.н., доцент,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра гуманитарных дисциплин

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной и научной работе

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ЭСТЕТИКА»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработала:
Диденко Н. С., к.филос.н., доцент,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин**

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель дисциплины – формирование целостного представления об эстетике как науке, изучающей общие закономерности эстетического освоения человеком мира, структуру и законы развития художественной культуры социума и личности, искусства и художественного творчества.

Основные **задачи** дисциплины:

1. показать значимость феномена эстетического в различных сферах человеческой деятельности, как в исторической ретроспективе, так и на уровне наиболее «острых» проблем современной эстетики и искусства;
2. проследить особенности и проблемы европейского типа субъективности и основанного на нем искусства XX века как наследие культурно-исторического развития, взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного постижения мира;
3. продемонстрировать специфику функционирования искусства в триединстве художественного творения, акта творчества и художественного восприятия через уникальность каждого эстетического феномена;
4. дать теоретическую реконструкцию современной ситуации постмодерна, разрушающего классические формы в искусстве; целостности и уникальности художественного творения, авторства, профессионализма и т.д., опираясь на современные концепции гуманитарного знания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	знать: основные этапы развития художественно-эстетической деятельности; основные эстетические понятия и категории; структуру и уровни эстетического сознания; структуру и функции искусства как вида творческой деятельности человека уметь: самостоятельно работать с эстетическими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей и жанров в музыкальном, театральном и изобразительном искусстве владеть: понятийным инструментарием; способами использования эстетических знаний в практической деятельности; самостоятельно оценивать собственный уровень овладения эстетическим знанием; навыками осмысленного прочтения научно-методических текстов о художественной культуре и искусстве.	7-8 семестр	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 7-8 семестрах

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		7	8
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)	1 (36)	2 (72)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	64	32	32
- лекции (Л)	32	16	16
- семинарские занятия (СЗ)	32	16	16
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	44*	4	40*
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа			
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	зачет, экзамен	зачет	экзамен

*- включая подготовку и сдачу экзамена

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	Тема 1. Предмет эстетики. связь эстетики с другими науками.	4	1	1				2
2	Тема 2. Методы эстетики.	4	1	1				2
3	Тема 3. Античная эстетика.	4	1	1				2
4	Тема 4. Эстетика средневековья.	4	1	1				2
5	Тема 5. Эстетика Возрождения. XIV – XVI вв.	4	1	1				2
6	Тема 6. Новое время. XVII – XVIII вв.	4	1	1				2
7	Тема 7. Эстетика немецкого идеализма.	4	1	1				2
8	Тема 8. Эстетика романтизма.	5	1	1				3
9	Тема 9. Эстетические теории XIX-XX вв.	7	2	2				3
10	Тема 10. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.	7	2	2				3
11	Тема 11. Эстетические категории.	7	2	2				3
12	Тема 12. Субъект, процесс и продукт художественного творчества.	7	2	2				3
13	Тема 13. Эстетическая сущность искусства.	7	2	2				3
14	Тема 14. Искусство как катарсис.	7	2	2				3
15	Тема 15. Содержание и форма.	10	4	4				3
16	Тема 16. Художественный образ.	10	4	4				3
17	Тема 17. Искусство и другие формы духовной культуры.	10	4	4				3
	Итого (ак. ч.)	108	32	32				44

Раздел 1. ЭСТЕТИКА КАК НАУКА

ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ. СВЯЗЬ ЭСТЕТИКИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. – 4 часа.

Эволюция и понятие предмета эстетики со времени античности, в Средние века, эпоху Возрождения, эпоху Классицизма, Барокко, эпоху Нового времени и до XX века. Формирование и развитие эстетики в системе философского знания как науки о чувственном восприятии (Г. Баумгартен). Анализ прекрасного и возвышенного как критика способности суждения (И. Кант), как философия прекрасного, искусства художественного творчества (Гегель). Немецкая классическая эстетика: обогащение, систематизация категориального аппарата под влиянием философии, глубокий анализ в сфере эстетического познание, суждение вкуса. Стремление философов-романтиков к восточному искусству, народному творчеству. Кризис эстетики в середине XVIII – середины XIX вв. Эстетика «снизу» как противовес эстетики «сверху». Расширение предмета искусства эстетики: кинематограф, художественная фотография, магнитофонная видеозапись, компьютерное искусство, телевидение как искусство, расширяющие и видоизменяющие предмет эстетики и искусствознания в XX веке. Сближение со специальными науками: лингвистикой, семиотикой, теорией информации, музыкальной акустикой, компьютерно-математическими исследованиями. Диалектика взаимосвязи эстетики и искусствознания. Общее и различия. Тесная связь эстетики, философии и теории отдельных видов искусства. Поэтика Аристотеля, диалоги Платона, Н. Кузанский - наука о незнании, поэтическое искусство Буало, критика способности суждения Канта, лекции по эстетике Гегеля – подтверждение органической взаимосвязи. Формирование в некоторых теоретических сферах знания об искусстве особой специализированной эстетики (наряду со всеобщей): музыкальной эстетики, эстетики дизайна, эстетики словесного творчества.

МЕТОДЫ ЭСТЕТИКИ.

Метафизическое толкование прекрасного (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский). «Критический» метод Канта. Диалектический метод Гегеля. Эмпирический метод наблюдения и эксперимента вторая половина XIX в. Психологические методы в эстетики. Психология творчества и восприятия К. Юнг и З. Фрейд. Герменевтика как принцип понимания искусства М. Хайдеггер, М.Бахтин, Г.Гадамер. Феноменологические методы Гуссерль, Р.Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения искусства: полотно - изображение и картина; партитура – звуковая основа и музыкальное произведение; конкретизация и эстетическая ценность. Структурализм и семиотические методы. Разграничение в искусстве языка и речи, нормы и отступления от нее, истории (диахронии) и системы (синхронии). Леви Стросс, тартуская школа Ю. Лотман. Постструктуралистский метод. Ж.Деррида, Бодрийар, Делез, Р.Барт. Периферия текста, а не центр. Интертекст. Использование методов неопределенности. Постструктурализм как решение нерешенных проблем структурализма и отклик на постмодернистскую ситуацию в культуре, науке и искусстве. Проникновение герменевтики в структурализм. Ю. Лотман структуралист, семиотик, эстетик, культуролог, феноменолог.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ АНТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА.

Мифология как начало эстетического сознания. Бессознательно художественное осмысление всей действительности. Формирование культа Аполлона и его основополагающие черты. Культ Дионисия. Генезис культа его развития. Аполлонийская и дионисийская как две определяющие тенденции в развитии истории культуры. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Три этапа развития мифологии. Эстетическая теория Пифагора. Гармония сфер. Музыковедческие идеи. Математика и учение о космосе. Эстетика Платона. Учение об идеях. Понимание красоты как восхождение по лестнице: а) прекрасное тело, б) обобщение признаков красоты, в) постижение духовной красоты человека, г) красота науки и искусства, д) благо (мудрость) («Пир» Платона). Учение об идеях и концепция анамнеза (припоминание). Множество значений подражания и

противоречивое отношение к «подражательным искусствам». Принцип красоты и пользы у Сократа и меры у Пифагора. Калокогатия. Объединения добра и красоты. Эстетика Аристотеля. Разработка теории катарсиса, очищение от аффектов. Значение этого понятия в истории культуры. Теория мимезиса как основа стилевых образований в истории эстетики. Решение проблемы мимезиса в разные исторические эпохи в разных художественных направлениях. Романтизм и позитивизм, реализм, импрессионизм и сюрреализм. Энтелехия. Принцип диалога, встроенный в энтелехию, исходная приобретает пластическую завершенность, самостоятельность, но также продолжает развиваться и действовать. Конфликт и адекватная форма воплощения. Энтелехия как процесс и результат. Эстетика эпохи эллинизма. Плотин, стоики, скептики.

ЭСТЕТИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

От Античности к Средневековью: вера как доминанта сознания и новое значение эстетических проблем (прекрасное – Бог-творец, существующее как Богосотворенное. Преемственность и различия между античным и христианским философствованием). Конфликт иконоборцев и иконопочитателей. Августин Блаженный. Бог как совершенство. Лестница красоты. На самой высокой ступени Бог. Понимание искусства и его значение Богопознания. Святоносность красоты.

Основные принципы Средневековой эстетики. Каноничность. Обобщенность образов. Самоуглубленность. Плоскостность. Условность. Деформация образов. Иконопись. Григорианский хорал. Скульптура. Архитектурные стили с X-XII века – Романский стиль, XIII, XIV, XV века – Готический стиль. Боэций: «последний римлянин». Пифагореизм и неоплатонизм в ранних сочинениях. Гармония сфер у Боэция, развитие музыковедческих идей. Фома Аквинский. Влияние св. Августина и Боэция. Блеск как характеристика красоты. Природа человеческого искусства (человек как единственная креативная причина в мире сотворенного). Искусство как богопознание. Проблема мимезиса. Влияние Фомы Аквинского на последующую христианскую эстетическую мысль.

ЭСТЕТИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ. XIV – XVI вв.

Переходный период Возрождения. В философии эстетики науки происходит перенос доминанты из божественной сферы в человеческое. Развитие неоплатонизма. Взаимодействие теологии и неоплатонизма. Главная идея Возрождения единство, синтез, а не противостояние и конфликт. Пико дела Мирандола, Николай Кузанский, Марсилио Фичино. Красота реального мира как существование объективного его свойства. «Бог создал человека, но как же он красив» кредо эпохи Возрождения. Основные черты эстетики Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, титанизм, индивидуализм. Титанизм – Леонардо да Винчи, Микеланджело, А. Дюрер. Личности, профессионально овладевшие самыми различными сферами искусства, эстетики, науки. Пантеизм – обожествлялась природа, созданная Богом, но прекрасная во всех своих чувственных проявлениях. Антропоцентризм – красота понимается только через личность человека. Он может пасть до уровня животного, но и подняться до Бога благодаря своей воли (Мирандола). Индивидуализм – личность художника на большой высоте после обобщенного искусства Средних веков меняется картина мира, искусства, в центре индивидуальность.

НОВОЕ ВРЕМЯ. XVII – XVIII вв.

Последовательное развитие мировых художественных стилей сменяется их параллельным развитием. В XVII века Барокко и Классицизм развиваются одновременно. Барокко не имеет философско-эстетической опоры, культ переживания, переживание и чувства, асимметрия, экспрессивность, импульсивность, динамизм, тяжеловесность. Проявление Барокко в архитектуре, музыке, живописи. Бах, Рубенс, Рембрандт, Веласкес, опера и оратория. Классицизм Р. Декарт Рассуждения о методе – философская основа Классицизма. Развитие рационализма. Разум важнее, чем чувства. Принцип единства многообразия. Красота как психическая реакция человека. Вкус как подвижная реакция человеческой психики. Условный рефлекс. Вклад в создание биолого-психологической тенденции в эстетики. Пуссен, Корнель, Расин, Лафонтен, Мольер, Люлли. Правило трех

единств: единство места, времени и действия. Теория жанров: высокие и низкие. Отношение Классицизма к античному искусству. Проблема мимезиса. Венский Классицизм. Моцарт, Гайдн, ранний Бетховен. Веймарский Классицизм. Шиллер, Гете. Особенности эстетики Просвещения. Дидро, Руссо, Гильевций.

ЭСТЕТИКА НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА

А. Баумгартен: введение термина «эстетика» как конструирование самостоятельной области философского знания. И. Кант: докритическая эстетика, «наблюдение за чувством возвышенного и прекрасного». Эстетика в системе «Критик», ее значение в «Критике чистого разума», «Критике практического разума» и «Критике способности суждения». Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении. Принцип целесообразности. Построение эстетики по принципу тезис-антитезис. Кант об эстетическом вкусе. Проблема возвышенного. Динамическое и математическое возвышенное. Гегель: в природе намек на прекрасное, даже свет не имеет приближения к прекрасному. Человек выше природы, но он зависит от среды и от биологической и общественной необходимости. Истинная сфера свободы и искусства как сферы идеала. Учение об абсолютной идее. Диалектика Гегеля. Учение о трех этапах воплощения идеи в развитии искусства. Символическая, неопределенная, абстрактная идея, неопределенные формы природы человеческой жизни. Противоречие, зафиксированное в символе. Восточные искусства. Египет. Архитектура. Классический этап: конкретная идея, ее воплощение в человеческом облике. Гармония содержания и формы, воплощенная в структуре. Адекватное воплощение идеала. Романтический этап. Распад идеи и облика. Расширение предмета: большое и малое, высокое и ничтожное, нравственное и безнравственное. Нарастание субъективного начала, интерес к форме. Принцип романтического искусства в музыке, поэзии. Соотношение предмета и материала в различных видах искусства. Отношение материалов в архитектуре и поэзии. Классификация искусств.

ЭСТЕТИКА РОМАНТИЗМА

Немецкая философская эстетическая традиция и немецкий романтизм: проблема взаимосвязи. Отказ от рационалистских приемов Классицизма. Мироощущение, чуждое созданию системы. Объективная действительность не может быть основой искусства. Главный смысл – воспроизведение глубин человеческого духа. Тяготение к целостности, универсальности. Защита универсальной личности. В универсализме отсутствует объективность. Романтизм объединяет в себе противоречивые тенденции, это художественная целостность более сложного типа. Тема достоинства. Философская поэзия. Важнейший метод романтизма – ирония. Ироническое мироощущение, способность спасти человека, сделать его свободным. Двойственность иронии. Учение о гении как трансцендентальной личности. Обогащение жанров, изменение границ жанров, создание синтетических жанров. Смещение приоритетов от пластических искусств к музыке. Бетховен, Шопен, Шуберт, Шуман, Вебер, Мендельсон, Брамс, Вагнер, Р. Штраус.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ XIX-XX вв.

Вытеснение на периферию сознания базовую эстетическую категорию – прекрасное. Художественное сближается с понятием «выразительное, убедительное, интересное». Взаимослияние эстетики и искусства, сближение языка. Разрушение каноничности жанров и стилей. Утрачивание качества и нормативности. Углубление индивидуализма. Философское течение – позитивизм, ставший опорой для критического реализма, натурализма. Преобладание познания над чувством. О. Бальзак, Ч. Диккенс, Тургенев, Золя, Стендаль, Флобер, художники передвижники, «Могучая кучка» (Бородин, Кюи, Римский-Корсаков). Единственный источник достоверного знания – конкретные эмпирические науки. Наслаивание художественных течений, школ, «одновременность исторического». О. Бальзак о снижении значения прекрасного в современном ему искусстве. Истинная красота – качество выразительного. А. Шопенгауэр: Продолжение неоплатоновской и кантианской традиций. Анализ возвышенного. Динамическое, математическое возвышенное.

Освобождение от воли избавляет человека от страдания. Страдание как значительный компонент в философии Шопенгауэра. Созерцание идей, отрешенность от субъективной воли, погружение в себя, медитативность, близость к искусству Востока. Сопоставление эстетики Шопенгауэра с импрессионизмом. К. Моне, Эд. Мане, Ренуар, Сислей, Дега. С. Кьеркегор: Философия экзистенциализма. Центральная категория – экзистенция. Перенос акцента из мира объективных сущностей на мир человеческого существования. Три типа экзистенции: эстетическая, этическая и религиозная, в которой человек получает наиболее подлинное существование. Эстетическая экзистенция тесно связана с наслаждением. Процесс создания и процесс восприятия произведения искусства равнозначен. Мир искусства более подлинный, чем реальный. Персонаж несчастного человека. Ф. Ницше: Философия рационализма. Развитие теории аполлонийского и дионисийского искусства. Дионисийское искусство адекватно искусству XXв. Аполлонийский тип не может выразить глобальных противоречий современности. Идеи пессимизма, человек в жизни терпит поражение. Эстетика психоанализа. З. Фрейд: Стремление к удовольствию – главный принцип искусства. Линия ребенок – художник – невротик. Анализ психики Леонардо да Винчи, Шекспира, Достоевского. Искусство – сублимация вытесненных влечений художника. Выявление границ посознательного и подчинение его сознательному. Компенсаторные функции искусства, уничтожающие запреты и комплексы, созданные обществом. Сюрреализм, экспрессионизм, театр абсурда, литература потока сознания. К.Г. Юнг: Коллективное бессознательное, проявляющееся через творчество отдельного художника. Психические комплексы – архетипы. Теория психологического и визионерского типов творчества. Фауст у Гете, дионисийское у Ницше, музыка Вагнера – проникновение художника с помощью символов в душу культуры. Невротическое сознание продуктивно, не нужно корректировать бессознательное. Бессознательное дополняет сознание. Следствие этих выводов – творчество М. Пруста, Дж. Дойса, В. Вульфа. М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Камю: Философия искусства в постижении существования, подход экзистенциализма. К. Леви-Строс, Р. Барт: Эстетика структурализма. А. Бергсон: Эстетика интуитивизма. Эстетика постмодернизма.

Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и эстетические потребности. Характер необходимости и целесообразности эстетической деятельности. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность и игра. Эстетическая и производительная деятельности. Искусство как рафинированная форма эстетической деятельности. Эстетическая деятельность и культура: проблемы соотношения. Эстетическое отношение как созерцание. Созерцание и деятельность. Созерцательная активность. Эстетическое сознание как созерцательная активность и его отношение к внешним формам эстетической деятельности. Проблема структуры эстетического сознания и способы ее разрешения. Иерархия понятий, относящихся к характеристике эстетического сознания (обоснование): а) эстетическая потребность; б) эстетический вкус; в) эстетическое суждение; г) эстетическая оценка; д) эстетический идеал.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Эстетическое как предельно широкое из возможных эстетических понятий. Категория прекрасного: история и содержание. «Объективный» аспект. «Субъективный» аспект. Прекрасное, красивое, изящное. Обнаружение прекрасного. Прекрасное как модальность совершенства и безобразное как его лишенность. Эстетизация безобразного и искусство постмодернизма. Категория возвышенного: история и содержание. «Объективный» аспект. «Субъективный» аспект. Роль кантовской «аналитики возвышенного». Возвышенное в отношении к прекрасному и морально совершенному. Возвышенное как модальность человеческого совершенства и низменное как его лишенность. Низменное и его «эстетизация» в эстетике постмодернизма. Трагическое:

история и содержание. Трагический конфликт: долженствование и возможность ее осуществления. Трагический герой. Трагическое, героическое и возвышенное. Трагическое и ужасное. Трагедия как жанр искусства и ее особенности в различных искусствах. Проблема катарсиса: история и современность (от античности до постмодернизма). Комическое: история и современность. Основа комического эффекта: несоответствие атрибутов обнаружения атрибутам сущности. Комическая ситуация. Комическое и смешное. Комедия как жанр искусства. Юмор, сатира, шарж, гротеск. Ирония и ее природа. Ирония и постмодернистское искусство: проблемы соотношения иронической ментальности и творчества. Трагическое, его место в современной жизни человека. Обоснование возможности построения системы категорий эстетики.

Раздел 4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСТВА, ИСКУССТВО. СУБЪЕКТ, ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Эстетическая деятельность и эстетическое творчество. Художественное творчество. Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение. Констатирующая роль форма. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений. Продукт художественного творчества. «Предметное» и «беспредметное» творчество. Новая предметность в постмодернизме. Понятие «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА

Искусство как подражание: проблема мимезиса в историческом аспекте, особенности ее понимания в разные периоды. Изобразительность и выразительность. Понимание искусства как свободного выражение гения (Кант, Шеллинг, романтики). Искусство как игра и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель). Искусство в его отношении к познавательной деятельности. Искусство и философия, эстетика как область их видимого единства. Историческая и вневременная жизнь искусства: обусловленность феноменов искусства непосредственным социокультурным контекстом и контекстом «большого времени культуры». Уникальное и повторяющееся в искусстве: как реальна поэтическая (мусическая) сущность искусства? Проблема преемственности, нормы, канона и саморефлексии искусства.

ИСКУССТВО КАК КАТАРСИС

Учение об очистительно-гармонизирующем воздействии музыки у пифагорейцев и его значение. Теория катарсиса у Аристотеля: различные стадии и сущность катарсического действия трагедии. Дальнейшее теоретизирование по поводу катарсического действия. Различные концепции катарсиса. Современные исследования о механизме катарсического действия. Постмодернистское сознание и проблема очищения: катарсис через шок, катарсис через отрицание катарсиса, катарсис через «холодное бесчувствие».

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА

Внешняя и внутренняя форма. Их происхождение и закономерности образования. Содержательность формы, «формальность» содержания. Проблемы канона. Различные способы подхода к содержанию произведения искусства (эмоциональный, описательно-событийный, концептуальный, символический). «Вечное», невербализуемое содержание произведения искусства и его соотношение с универсальными и специфичными для различных искусств способами художественного формообразования. Совершенство произведения искусства в свете проблемы формы и содержания.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Образ на стадиях замысла, воплощение и созерцание готового произведения искусства: соотношение рационального и иррационального, вербализуемого и невербализуемого, сознательного, подсознательного и бессознательного. Роль образа в художественном творчестве и философствовании, искусстве и народном познании.

Образное мышление. Творческое соображение и фантазия: различные подходы (от античности до современности) и значение в художественной деятельности. Рождение образа: конкретные пути (типизация, индивидуализация, символизация).

ИСКУССТВО И ДРУГИЕ ФОРМЫ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служения благу. Проблема ответственности художника. Искусство и политика. Точки соприкосновения роль искусства в обществе. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- осмысление и анализ лекционного материала;
- изучение учебных материалов по теме;
- чтение и конспектирование первоисточников.

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачёту.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе:

- учебно-методические пособия;
- художественная и специализированная профессиональная литература.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: основные этапы развития художественно-эстетической деятельности; основные эстетические понятия и категории; структуру и уровни эстетического сознания; структуру и функции искусства как вида творческой деятельности человека; Уметь: самостоятельно работать с эстетическими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей и жанров в музыкальном, театральном и изобразительном искусстве Владеть: понятийным инструментарием; способами использования	отлично	Выполнен полный объем работы. Дан развернутый, полный ответ на поставленные вопросы	1. Основные типы учения об эстетическом в истории эстетики. 2. Мифология и искусство. 3. Учение о мифе в контексте философии А. Ф. Лосева. 4. Учение о музыкально-числовой гармонии в философии пифагорейского союза. 5. Учение о числе в античной эстетике. 6. Соотношение понятий «техне» и «мимесис» в античной традиции. 7. Проблема взаимосвязи красоты и блага в рамках античной философии. 8. М. Хайдеггер о соотнесенности истины и красоты в античной традиции. 9. Эстетическая проблематика в контексте генологии Платона. 10. Идея и эйдос в философии Платона: эстетический аспект. 11. Учение об Эросе в античной эстетике. 12. Эстетика Платона и христианская традиция. 13. Учение Платона о разделении искусств. 14. «Поэтика» Аристотеля в контексте античной эстетики. 15. Учение Аристотеля о трагедии.
		хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное владение материалом, с небольшими недочётами	
		удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Владение основными сведениями по осваиваемой компетенции	
		неудовлетворительно	Выполнено менее 50% работы. Студент не обладает знаниями по изучаемой проблематике	

	эстетических знаний в практической деятельности; самостоятельно оценивать собственный уровень овладения эстетическим знанием; навыками осмысленного прочтения научно-методических текстов о художественной культуре и искусстве.	Зачтено	Выполнен полный объем работы. Дан развернутый, полный ответ на поставленные вопросы	16. Эстетические идеи перипатетиков. 17. Учение стоиков об искусстве. 18. Сравнительный анализ эпикурейской и стоической эстетики. 19. Неоплатонизм и романтизм: сравнительный анализ. 20. Понятие катарсиса в античной эстетике. 21. Проблема символа в контексте античной Мифологии и диалектики. 22. Эстетика античности в «зеркале» немецкого романтизма. 23. Августин Блаженный о природе искусства. 24. Проблема образа и изображения в византийской эстетике. 25. Влияние взглядов Псевдо-Дионисия Ареопагита на становление средневековой эстетики. 26. Корни и специфика древнерусской эстетики и искусства. 1. Эстетика Ренессанса: эстетические предпосылки формирования Новоевропейской картины мира.
		Незачтено	Выполнено менее 50% работы. Студент не обладает знаниями по изучаемой проблематике	

				<p>28. Прямая перспектива как живописный прием и принцип мировидения.</p> <p>29. Эстетика Марсилио Фичино.</p> <p>30. Учение о гении в контексте немецкого трансцендентализма.</p> <p>31. Культурно-исторические и теоретические предпосылки эстетики И. Канта.</p> <p>32. Понятие способности суждения: гносеологические, этические и эстетические аспекты.</p> <p>33. Проблема стиля в контексте гегелевской философии искусства.</p> <p>34. Учение об идеале в эстетике Гегеля.</p> <p>35. Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Шеллинга.</p> <p>36. Философия искусства Шеллинга.</p> <p>37. Тема мифа в эстетике Шеллинга.</p> <p>38. Проблема природы художественного видения в творчестве Гете.</p> <p>39. Проблема поэзии как изначального единства в эстетике немецких романтиков.</p> <p>40. Специфика эстетической стадии существования в концепции С. Кьеркегора.</p> <p>41. Взаимосвязь этического и эстетического в экзистенциальной философии С. Кьеркегора.</p> <p>42. Ф. Ницше: поворот к неклассической эстетике.</p> <p>43. Философия Ф. Ницше как теоретическое основание искусства модернизма.</p> <p>44. Природа музыкального начала в философии романтиков, А. Шопенгауэра и Ф. Ницше: сравнительный анализ.</p> <p>45. Влияние философии Ф. Ницше на русскую</p>
--	--	--	--	--

				<p>эстетику Серебряного века.</p> <p>46. Психоаналитические подходы к анализу природы художественного творчества.</p> <p>47. Проблема символа в эстетике В.Ф. Одоевского.</p> <p>48. Музыкальная эстетика В. Ф. Одоевского.</p> <p>49. Эстетическая проблематика в творчестве А. А. Потебни.</p> <p>50. Эстетика В. С. Соловьева и русский символизм.</p> <p>51. Становление софиологической ветви русской эстетики.</p> <p>52. Эстетика русского космизма и реализация ее идей в искусстве.</p> <p>53. Проблема творчества в философии Н. А. Бердяева.</p> <p>54. Проблема символа в концепции П. А. Флоренского.</p> <p>55. Проблема стиля и стилизации в эстетике Г. Г. Шпета</p> <p>56. Проблема «автора и героя» в эстетике М. Бахтина.</p>
--	--	--	--	--

7.2. Таблица перевода результатов тестирования в оценку

№ пп	Оценка	Шкала
1	Отлично	Количество верных ответов в интервале: 81-100%
2	Хорошо	Количество верных ответов в интервале: 61-80%
3	Удовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 41-60%
4	Неудовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5	Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6	Незачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Содержание тестовых материалов

1. Кто ввел термин «эстетика»:

- а) Аристотель б) Кант в) Баумгартен г) Гегель

2. Греческое слово «эстетика» означает:

- а) относящийся к искусству
б) относящийся к чувственному восприятию
 в) относящийся к рационалистическому познанию мира
 г) относящийся к сфере познаваемого

3. Эстетика Буало:

- а) решает вопросы государственного контроля над искусством
 б) аспект богословия
в) устанавливает каноны творчества
 г) выявляет соотношение природы и художественной деятельности

4. Какое утверждение характерно для философских и эстетических концепций древнейших цивилизаций:

- а) прекрасное – естественное свойство самой природы (как вес, цвет, объем и т.д.)
 б) красота заключается в величии и порядке
 в) красота есть производное божественного
г) отождествление эстетического и утилитарного

5. Современная эстетика видит в прекрасном:

- а) проявление человеческой субъективности б) идеальное
в) объективность г) красоту (формальный подход)

6. Что означает у Аристотеля термин «энтелехия»:

- а) акт б) энергия в) полная завершенность г) все вместе

7. Для византийской иконописи не характерен:

- а) психологизм б) обобщенность в) статика г) каноничность

8. Какой цвет занимал высшее место в системе византийской эстетической символики:

- а) красный б) белый в) черный г) пурпурный

9. Для Григорианского хора была характерна:

- а) полифоничность б) одноголосность в) контрапункт г) ритмика

10. Какой театральный жанр был основан на сюжетах Ветхого и Нового Заветов:

- а) литургическая драма б) религиозные мистерии в) миракль г) моралите

11. Что нехарактерно для ренессансного стиля:

- а) максимальный апофеоз индивидуальности
 б) жажда активности, преобразований
 в) совмещение противоположностей земного и мифологического, чувственного и духовного
г) соразмерное и гармоничное изображение некоего человеческого типа

12. В какую эпоху художник входил в сферу социальной элиты:

- а) поздняя античность б) раннее средневековье
 в) зрелое средневековье г) итальянское Ринашименто

13. Какие характеристики не являются типичными формами отражения возвышенного в искусстве:

- а) грандиозность, масштабность, монументализм
- б) ирреальность, таинственность, религиозно-мистический порыв к идеальному
- в) богоборчество
- г) тонкий психологизм

14. Какая формула имеет типологическое значение для построения трагедийных произведений:

- а) страдание б) страдание, гибель
- в) страдание, гибель, скорбь г) страдание, гибель, скорбь, радость

15. Вид искусства, неспособный отразить комическое:

- а) музыка б) литература в) цирк г) архитектура

16. Форма французского юмора, появившаяся в XX веке:

- а) каламбур б) гротеск в) гегг г) благг

17. Эстетическая категория «ужасное» противоположна:

- а) прекрасному б) комическому в) возвышенному г) трагическому

18. Искусство как наслаждение отражает какая функция:

- а) художественно-концептуальная б) эстетическая
- в) гедонистическая г) внушающая

19. Воспитательная функция искусства реализуется через понимание искусства как:

- а) суггестия б) катарсис в) «кассандровское» начало г) деятельность и утешение

20. Что называют застывшей музыкой:

- а) изобразительное искусство б) скульптуру в) архитектуру г) фотографию

21. Монументальная живопись на стене:

- а) витраж б) фреска в) мозаика г) аппликация

22. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«Грозовые облака, деревья, трепещущие от ветра, молодой человек с горящим взором, сидящий верхом на вздыбленной лошади...»

- а) рококо б) импрессионизм в) романтизм г) фовизм

23. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«Луг, оранжево-розовый при свете заходящего солнца, подернутое легкой дымкой раскаленного воздуха лицо девушки, светлые волосы которой покрыты красновато-розовыми бликами»

- а) классицизм б) барокко в) импрессионизм г) натурализм

24. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«На поляне – три обнаженные пышнотелые женские фигуры, роскошные деревья и кустарник, яркий солнечный свет, белые облака, подчеркивающие лазурную голубизну неба, над женскими фигурами к веткам деревьев крепится ярко-красная бархатная ткань»

- а) фовизм б) рококо в) барокко г) постимпрессионизм

25. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«...бледно-розовые тела нимф и амуров, парящих в воздухе, вписаны в овальную композицию. Изящная, покрытая цветочной лепниной золоченая рама, повторяет изогнутый рисунок общего композиционного построения»

- а) рококо б) романтизм в) барокко г) импрессионизм

26. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«...фигуры людей нарочито театральны, запечатлены в изысканных позах. Каждая складка одежды расположена в строжайшем соответствии с общим симметрично-диагональным построением. Все части композиции строго сбалансированы...»

- а) фовизм б) классицизм в) кубизм г) натурализм

27. По описанию живописного произведения определите его стиль:

«кажется, что комната не имеет ни стен, ни пола, да и вообще лишена объема. Все утопает в ярком красном объединяющем фоне, спинки стульев, контуры стола, силуэт женщины – все кажется орнаментом гигантского коврового полотна».

- а) рококо б) импрессионизм в) абстракционизм г) фовизм

28. В какую эпоху скульптура является ведущим видом искусства:

- а) древнегреческая античность б) древнерусское средневековье
в) Европейское Возрождение г) искусство XX века

29. Какой вид исполнительского искусства обрел постепенно неисполнительский характер:

- а) музыка б) театр в) литература г) хореография

30. Сценическое поведение, которое приводит к максимально полному перевоплощению актера в образ, разработан в системе:

- а) Станиславского б) Мейерхольда в) Вахтангова г) Товстоногова

31. Родиной балетного искусства является:

- а) Италия б) Франция в) Россия г) Индия

32. Что является основой художественной культуры, ведущим видом искусства:

- а) изобразительное искусство б) пластическое искусство
в) музыка г) литература

33. Какие формы синтеза искусств характерны для новейшего времени:

- а) концентрация и трансляционное сопряжение б) синкретизм
в) соподчинение г) симбиоз

34. Конфликт индивидуального чувства и общественного долга является сутью:

- а) реализм б) классицизм в) сентиментализм г) барокко

35. Творчество какого из писателей проходит вне рамок просветительского реализма:

- а) Д. Дефо б) Дж. Свифт в) П. Бомарше г) Ж.-Ж. Руссо

36. Кто из философов XX века делает главным своим персонажем изначально несчастного человека:

- а) Ф. Ницше б) А. Шопенгауэр в) С. Кьеркегор г) Г.В.Ф. Гегель

7.4. Примерная тематика докладов

1. Эстетика как философская дисциплина. Предмет эстетики.
2. Специфика эстетического отношения человека к миру.
3. Мифология и искусство.
4. Место искусства в единстве культуры.
5. Эстетические учения античности периода ранней классики.
6. Учение о прекрасном в контексте генологии Платона.
7. Учение Платона об Эросе.
8. Аристотель о природе и специфике искусства.
9. Сущность трагедии по Аристотелю. Учение о катарсисе.
10. Основные характеристики эстетики Средневековья.
11. Теория образа и изображения в средневековой эстетике
12. Символизм средневековой эстетики.
13. Эстетизм Ренессанса. Эстетические предпосылки формирования новоевропейской картины мира.
14. Основные эстетические принципы классицизма.
15. И. Кант: от «Трансцендентальной эстетики» к «Критике способности суждения»
16. Учение о гении в эстетике И. Канта.
17. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля.
18. Философия искусства Ф. Шеллинга.

19. Шеллинг о природе поэзии и мифа.
20. Эстетика немецкого романтизма.
21. С. Кьеркегор: «трагедия эстетизма».
22. Соотношение эстетического и этического в философском творчестве Ф. Ницше.
23. Психоанализ о природе художественного творчества.
24. Марксистская эстетика: проблема соотношения искусства и идеологии
25. Эстетика В.Ф. Одоевского.
26. Эстетика в системе философии «положительного всеединства» В. С. Соловьева.
27. Взаимосвязь творчества и свободы в философии Н.А. Бердяева.
28. Эстетическая проблематика в контексте «философии повседневности» В.В. Розанова.
29. Эстетические взгляды П.А. Флоренского.
30. Феноменологическая эстетика Г. Г. Шпета.
31. Эстетическая теория М.М. Бахтина.
32. Эстетика экзистенциализма.
33. К. Юнг о художественном творчестве.
34. М. Хайдеггер об истоке художественного творения.
35. Герменевтика: проблема понимания и искусство.
36. Эстетическая проблематика в структурализме и постструктурализме.
37. Философско-эстетические основания модернизма.
38. Постмодернистские стратегии в теории и искусстве.

Вопросы к экзамену

1. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики.
2. Прекрасное как эстетическая категория и онтологические основания красоты.
3. Комическое. Смех как эстетический феномен.
4. Трагическое как эстетическая категория.
5. Место трагедии в искусстве и жизни
6. Природа искусства.
7. Искусство и язык.
8. Искусство и традиция.
9. Искусство и власть.
10. Искусство и диалог культур.
11. Природа художественного творчества.
12. Творчество и игра.
13. Проблема свободы и ответственности художника.
14. Понятие художественного метода.
15. Проблема автора в эстетической теории. Талант и гениальность.
16. Проблема стиля в эстетической теории и искусстве.
17. Природа художественного произведения.
18. Специфика художественного образа.
19. Художественная форма и ее отношение к содержанию.
20. Проблема символа в эстетической теории. Диалогическая природа художественного произведения.
21. Специфика художественного восприятия.
22. Система искусств и виды искусства.
23. Специфика изобразительного искусства.
24. Специфика театра.
25. Театр и литература.
26. Литература как искусство слова.
27. Музыка как вид искусства.
28. Искусство кино.

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются семинарские задания. Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- тестирование;
- индивидуальное собеседование;
- устные и письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде умений и опыта деятельности используются практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

Методика проведения контрольных мероприятий.

1. Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение семестра.
- 2) Проверка докладов - в течение семестра.
- 3) Проведение консультаций - в течение года
- 4) Проведение тестирования – в конце семестра

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;
- сдача зачета и экзамена.

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий:

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому разделу дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и ситуационные задачи.

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие в задания для семинаров и самостоятельной работы.

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление:

а) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рассматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое отношение к изучаемой проблеме

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные положения автора.

в) Подготовка реферата или доклада.

4. Проверка рефератов включает оценивание уровня выполнения по соответствию содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Гуревич П. С. Эстетика: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. – 456 с.
2. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. пособ. Для студентов вузов – М.: Гардарики, 2015. – 444 с.

8.2. Дополнительная литература

1. Боров Ю. Эстетика. В 2-х т. Т.1 – Смоленск: Русич, 1997. – 576 с.

2. Боров Ю. Эстетика. В 2-х т. Т.2 – Смоленск: Русич, 1997. – 640 с.
3. Боров Ю. Эстетика. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.
4. Бычков В. Б. Эстетика: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 452 с.
5. Бычков В. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2008. – 573 с.
6. Гуревич П. С. Эстетика: Учебник для вузов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.
7. Золкин А. Л. Эстетика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 с. – 447 с. - (Серия «Cogito ego sum»).
8. Никитина И. П. Эстетика: Учебное пособие. - Высш. школа, 2008. – 767 с.
9. Овчинникова Ю. А. Эстетика для студентов вузов. – Ростов н/Д.; Феникс, 2005. – 192 с.
10. Эстетика: Словарь/ Под общ.ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
11. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. Пособ. – М.: Кнорус, 2011. – 448 с.
12. Яковлев Е. Г. Эстетика: Учеб. пособ. Для студентов вузов – М.: Гардарики, 2006. – 464 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Педагогическая литература. Режим доступа: <http://www.pedlib.ru/>
- Психологическая литература в Интернете. Факультет психологии МГУ. Режим доступа: <http://www.psy.msu.ru/links/liter.html>
- Хрестоматия по психологии. Библиотека русского гуманитарного Интернет-университета. Режим доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/averianov_xrpsiholog/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «Эстетика» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, межфакультетская кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список литературы, методические рекомендации. Темы дисциплины и тестовые задания составлены, исходя из того, что культурология является интегративным научным знанием и в подготовке тестовых заданий и ответов на зачете требуется не только информационно-описательный, но и аналитический подход. Кроме того, изучение дисциплины «Эстетика» предполагает знание содержания определенных терминов. Освоение дисциплины для студентов осуществляется в виде лекционных и семинарских занятий, в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные и практические материалы, другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на семинарских занятиях и на контрольные вопросы.

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, пособий, справочников.

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться.

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или экзамена.

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов.

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно пользоваться чужими конспектами.

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать!

Базовые рекомендации:

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, старайтесь понять логику лектора;
- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;
- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;
- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;
- создайте свою систему сокращения слов;
- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую информацию;
- дополняйте материал лекции информацией;
- задавайте вопросы лектору;
- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы.

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях:

- Слушать (и слышать) другого человека – это настоящее искусство, которое очень пригодится в будущей профессиональной деятельности.
- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема. Очень многое здесь зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично?

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством (иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы «вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного увереннее и даже интереснее для самого себя.

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к чему-то «придаться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях преподавателя (а при желании это несложно сделать даже на лекциях признанных авторитетов), попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для «внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т.п. Критика (особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной. Будущему специалисту вообще противопоказано

«демонстративное презрение» к кому бы то ни было – это скорее, признак «пациента», чем специалиста.

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко записать, чтобы не забыть), либо, выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели неприятно самому почувствовать себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории?

Правила конспектирования на лекциях:

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: важно уловить главную мысль и основные факты.

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам).

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было, потом разобраться с этими сокращениями).

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя немигающими глазами, а преподаватель чувствует себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).

Семинарское занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем преподавателя.

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий.

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между преподавателем и студентами.

При подготовке к семинарскому занятию:

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, вынесенных на обсуждение;

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции;

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии;

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование его обосновать;
- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинарском занятии получить на них ответы.

В процессе работы на семинарском занятии:

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением;
- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными доводами;
- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное предложение в качестве альтернативы;
- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный ответ на вопросы, которые были рассмотрены.

Семинарское занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на семинарском занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он осваивает материал курса.

Методологическая основа дисциплины: историзм, диалектический подход, сравнительно-исторический метод, цивилизационный подход.

Учебным планом предусмотрены:

лекции, на которых студент получает структурированную информацию по основным темам учебной дисциплины;

практические занятия: семинары, на которых в интерактивном режиме осваиваются знания; самостоятельная работа по изучению основных источников;

внеаудиторная самостоятельная работа: самостоятельный анализ произведений искусства на исторические сюжеты, участие в культурно-воспитательных мероприятиях (экскурсии, посещения музеев и выставок и т. д.) и конференциях.

Специфика современного образования связана с самостоятельной работой студентов. Для того чтобы студенты ориентировались в обширном материале по дисциплине «Эстетика» и эффективно осуществляли поиск необходимой информации, кафедра гуманитарных дисциплин РГСАИ подготовила тестовые задания, список литературы, методические рекомендации.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуется работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);

Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);

Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);

Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);

Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.
2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) CicarView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 B-46.

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры гуманитарных дисциплин «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

к.филос.н., доцент, профессор
кафедрой гуманитарных дисциплин

_____ Диденко Н.С.

заведующая
кафедрой гуманитарных дисциплин

_____ Диденко Н.С.

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры гуманитарных дисциплин «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела

Кондрашова М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета

Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработали:

к. филос. н., доцент, профессор
кафедрой гуманитарных дисциплин

заведующая
кафедрой гуманитарных дисциплин

 Дяденко Н.С.

 Дяденко Н.С.