

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Философский факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
Орлов М.О.
"1" сентября 2021г.

Рабочая программа дисциплины

ЭСТЕТИКА

Направления подготовки бакалавриата

51.03.01 Культурология

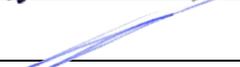
Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Саратов, 2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Серебрякова М.А.		1.09.21
Председатель НМК	Богатов М.А.		1.09.21
Заведующий кафедрой	Листвина Е.В.		1.09.21
Специалист Учебного управления			

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Эстетика» является формирование профессиональной компетентности бакалавра на основе овладения знаниями о закономерностях развития морали и нравственности, многообразии проявляемых в нравственном опыте ценностей для успешной реализации гуманистического потенциала в профессиональной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам Блока Б1.О.20 «Дисциплины (модули)» Обязательная часть Изучение данной дисциплины запланировано в 7 и 8 семестрах.

Содержание дисциплины логично завершает учебно-методическую структуру учебного плана, в особенности представленных в нем дисциплин: «История культуры», «История искусств», «Искусствоведческая экспертиза», «Музейная практика». Дисциплина «Эстетика» призвана помочь студентам:

1. представить основные подходы к изучению эстетики, этапов и закономерностей ее развития;
2. ознакомить студентов с проблемными областями современной эстетики;
3. развить у студентов философское мировоззрение в сопряжении с профессиональным образованием;
4. заложить основы эстетико-художественной компетентности будущих специалистов;
5. развить у студентов аналитические способности и навыки в познании художественной культуры и искусства;
6. подготовить их к профессиональной деятельности в условиях многообразия культурных и художественных ценностей.

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	1.1 Б.УК-5. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 2.1 Б.УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных соци-	Знать закономерности развития и функционирования эстетики; значение и роль эстетических и художественных ценностей в социальном взаимодействии. Уметь применять в социокультурной коммуникации

	<p>альных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>3.1 Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>	<p>знания в области эстетики и художественной культуры.</p> <p>Владеть процедурами практического применения приобретенных знаний для реализации социально-культурных и художественно-творческих программ, в условиях многообразия культурных ценностей.</p>
<p>ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и профессиональной этики</p>	<p>И.ОПК-3.1. Имеет представление о требованиях профессиональных стандартов и профессиональной этики</p> <p>И.ОПК-3.2. Взаимодействует с другими участниками профессиональной деятельности при решении производственных задач на основе норм профессиональных стандартов и профессиональной этики</p> <p>И.ОПК-3.3. В профессиональной деятельности руководствуется требованиями профессиональных стандартов и профессиональной этики, транслирует эти требования и представления об их ценности в профессиональное сообщество</p>	<p>Знать основные закономерности эстетического восприятия.</p> <p>Уметь применять в профессиональной деятельности в соответствии с ее задачами знания в области эстетики и художественной культуры.</p> <p>Владеть навыками практического применения методик эстетического анализа к различным формам художественной культуры и процессам современной жизни общества.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы промежуточной аттестации
				всего	лекции	семинары	ИКР	срс	
		7							
1	Предмет эстетики	7		6	2			2	Составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы.
2	Античная эсте-	7		6	2	2			Определение глубины и

	тика								содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме.
3	Эстетика Платона	7			2	2			Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме.
4	Эстетическая теория Аристотеля	7			2	2			Устный опрос. Составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы. Презентация по теме.
5	Эстетика Византии	7			2			2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару.
6	Эстетика западного средневековья	7			2	2			Устный опрос. Составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
7	Эстетика Возрождения	7			2			2	Устный опрос. Составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы. Презентация по теме
8	Эстетика Нового времени	7			2			2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме.
9	Эстетика Просвещения	7			2	2			Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
10	Эстетика романтизма	7			2			2	Устный опрос. Определение глубины и содер-

									жания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы
11	Немецкая классическая эстетика	7		6	2			2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
12	Эстетика И.Канта	7		6	2	2		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
13	Эстетические учения XIX века. Истоки неклассической эстетики	7		6	4	2		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы
14	. Основные тенденции развития эстетической мысли в XXв	7		6	4	2		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
15	Эстетика модернизма	7		6	2			2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
16	Эстетика постмодернизма	7		6	2	2			Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
	Промежуточная аттестация	7		108	36	18	36	18	Экзамен
17	Основные черты эстетического	8		6	6	8		4	Устный опрос. Определение глубины и содер-

	сознания российской культуры								жения знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
18	Природа и специфика искусства	8		6	2	4		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
19	Гносеология искусства	8			4	6		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
20	Онтология искусства	8			2	6		4	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
21	Аксиология искусства	8			2	6		2	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару
22	Художник: личность и творчество	8			2	6		4	Устный опрос. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление тезисов по теме. Анализ реферирования литературы при подготовке к семинару. Презентация по теме
	Промежуточная аттестация	8		72	18	36		18	Зачет
	Итого			180	54	54	36	36	

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики

Эстетическое знание и его история. Сущность эстетического. Способность человека к эстетической рефлексии, эстетическому чувствованию и эстетической оценке.

Художественное творчество как фактор сохранения и закрепления духовного опыта, воспитания чувств, теоретически закреплённое в истории человеческой мысли.

Основные сферы эстетической деятельности. ИмPLICITная и эксплицитная эстетика.

Основные категории эстетики, их роль в интеллектуально-практической деятельности людей. Принципы систематизации эстетических категорий. «Эстетическое» как универсальная категория. «Прекрасное» как самая полемичная категория эстетики.

Эстетика как наука о прекрасном. Эстетика как мир выразительных форм духа.

Особенность эстетических категорий, их отличие от логических. Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве. Проблема координации эстетических категорий.

Тема 2. Античная эстетика

Мифология как историческая предпосылка, сформировавшая эстетическое сознание.

Учение пифагорейцев о числовой гармонии математики и музыки – первая эстетическая теория античности.

Классический период в развитии древнегреческой эстетической мысли: Сократ, Платон, Аристотель.

Представления Сократа о задачах искусства как воспроизведении единства гармоничной формы жизни с прекрасными свойствами духа человека.

Категории античной эстетики: *гармония, калокагатия, мимесис, катарсис*, их значение для современной эстетической мысли.

Художественная практика эллинизма. Ветхозаветная эстетика. Филон Александрийский, Клемент Александрийский.

Тема 3. Эстетика Платона

Постижение прекрасного как такового – задача эстетики по Платону. Понимание идеи прекрасного при прохождении ряда ступеней. Постижение прекрасного через сверхчувственное переживание.

Возвышенный характер Красоты у Платона. Противопоставление Платоном прекрасной идеи чувственному миру. Сверхчувственная природа красоты по Платону. Объяснение Платоном стремления к прекрасному с помощью учения об Эросе. Платоническая любовь (эрос) как любовь к идее прекрасного в «Диалогах Платона».

Согласие содержания искусства с целями воспитания добродетельных граждан в «Государстве» Платона.

Связь в эстетике Платона эстетической категории прекрасного с философскими категориями бытия и познания и с этической категорией блага.

Тема 4. Эстетическая теория Аристотеля

Эстетика Аристотеля как наука о прекрасном. Прекрасное – это идея, представленная в вещи.

Трактовка Аристотелем искусства как деятельности. Сущность искусства по Аристотелю. Миметическая природа искусства как творческое выявление типического, общего, идеального, при обязательном воплощении его в материале. Разделение Аристотелем искусств на подражательные и дополняющие природу.

Классификация искусств, которые отражают действительность.

Теория трагедии Аристотеля. Катарсис как цель трагедии, как очищение души через сопереживание героям. Учение о катарсической природе драматического искусства. Прекрасное как объективное качество явлений.

Единство прекрасного и доброго, эстетического и этического. Мир прекрасен – тезис, прошедший через всю историю античной эстетики.

Тема 5. Эстетика Византии

Художественная система Византии, связанная с христианским вероучением. Противоборство подходов к пониманию роли художественных изображений в христианской культуре. Господство в искусстве строгих правил и канонов. Символика цветов.

И. Дамаскин об образно-символическом понимании искусства. М. Пселл о ценности искусства безотносительно к религиозно-идеологическим целям.

Постановка вопроса об образе в византийской эстетике. Разработка в патристике теории священного образа. Онтологический смысл священного образа. Икона как особая форма подобию.

Система эстетических категорий и понятий Византии. Эстетика и этика: проблема соотношения красоты и добра

Тема 6. Эстетика западного средневековья

Теоцентризм средневековой эстетики. Представление о Боге как о высочайшем художнике А. Аврелия. Исидор Севильский о трех видах красоты: благолепное, благовидное и благообразное. Смена понимания искусства как подражания на искусство как озарение.

Средневековое учение о символе и образе. Образ - не копия, а символ высшего мира. Гуго Сен-Викторский о назначении искусства, которое вначале снабжает человека всем необходимым, а затем приводит к пониманию изящного.

К. Великий, И. Златоуст, С. Бозций, Ф. Аквинский – представители средневековой эстетики. Средневековый анализ возвышенного и безобразного. Фома Аквинский о трех сторонах красоты: цельность, соразмерность и непосредственность. Искусство как подражание природе у Ф. Аквинского. Ф. Аквинский о незаинтересованном характере переживания прекрасного.

Появление синтеза искусств. Художественные стили средневековья.

Тема 7. Эстетика Возрождения

Влияние прогрессивной идеологии гуманизма на эстетику Возрождения. Эстетика как элемент гуманистического воспитания. Человек как главная тема эстетики и художественной культуры Возрождения. Эстетический характер культуры Возрождения.

Эстетика раннего гуманизма (Ф. Петрарка, Дж. Бокаччо, Н. Кузанский). Искусство как наслаждение, как отдохновение, как воспитание вкуса и чувства. Николай Кузанский о субъективном характере вкуса как суждения о прекрасном. Понимание искусства как творчества, как производства самобытных форм, не имеющих аналогов в природе.

Эстетика Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский). Кризис гуманизма в позднем Возрождении (В. Шекспир, М. Сервантес).

Противоречия эпохи, преодоление которых приводит к возникновению новых эстетических традиций и приемов.

Тема 8. Эстетика Нового времени

Эстетика Нового времени: барокко и классицизм. Трагизм мироощущения человека XVII века и его выражение в эстетике барокко. Концепция барокко в работах Э. Тезауро и Б. Грассиан-и-Моралеса. Эстетическое воплощение барокко во взаимодействии различных видов и жанров искусства. Появление оперы и балета. «Трагический гуманизм» барокко.

Рационалистическая основа эстетической системы французского классицизма. Четыре правила метода Р. Декарта в соотношении с нормативами классицизма. Нормативность классицизма (Н. Буало). Изображение идеализированного реального мира – установка классицизма.

Обоснование эстетических категорий.

Тема 9. Эстетика Просвещения

Обоснование категорий *красота, гармония, вкус* в эстетике Просвещения.

Представления о красоте английского философа Шефтсбери. Связь красоты и добра по Шефтсбери. Хатчесон о бескорыстности красоты. Всеобщность прекрасного. Понятие возвышенного у Эдмунда Бёрка. Противопоставление прекрасного и возвышенного Бёрка, продолжение этой линии в эстетике Канта. Дэвид Юм: проблематизация эстетического вкуса. Французская эстетика эпохи Просвещения. Связь красоты и чувства. Эстетическая рефлексия в работах Вольтера. Вольтер об исторической изменчивости художественной культуры. Теория просветительского реализма (Д. Дидро). Постановка Дидро вопроса об идеале красоты.

Роль А. Баумгартена в становлении эстетики как стратегии исследования чувственного знания. Учение Винкельмана о циклическом развитии искусства.

Тема 10. Эстетика романтизма

Становление идейного художественного направления романтизма в эстетике «Бури и натиска» (А. Баумгартен, И. Винкельман, Г. Лессинг, И. Гердер). Роль и значение романтизма в формировании новых ценностных ориентиров общественного сознания. Провозглашение абсолютной и безграничной свободы личности.

Эстетическая теория романтизма. Осмысление иронии как предпосылки творчества в немецком романтизме. Объявление фантазии движущей силой искусства.

Преимственность эстетических воззрений немецких романтиков и идей немецкой классической философии.

Становление эстетики как самостоятельной философской дисциплины.

Тема 11. Немецкая классическая эстетика

Система эстетических категорий и понятий немецкой классической эстетики.

Эстетика И.Канта, И.Фихте, Ф.Шиллера, Г.Гегеля, Ф.Шеллинга.

Идеи Ф.Шеллинга о бесконечности неисчерпаемости смыслов произведения искусства. Теория символа Ф.Шеллинга.

Г. Гегель о природе искусства. Общечеловеческое содержание художественного творчества. Соотношение формы и содержания в символической, классической и романтической форме искусства. Влияние гегелевской эстетики на современников.

Эстетика Гегеля как философия искусства, которое является одной из трёх ступеней Абсолютного духа, наряду с религией и философией.

Тема 12. Эстетика И.Канта

Обоснование Кантом эстетики как критики вкуса. И. Кант о природе эстетического суждения. Эстетические суждения как отношение субъекта к объекту.

Эстетическое как примирение духовной свободы и природной необходимости. *Возвышенное и прекрасное* в анализе Канта. Четыре момента субъективного восприятия прекрасного. Всеобщность эстетического суждения. Постановка вопроса своеобразия процессов художественного творчества. Чистая и сопутствующая красота. Всеобщий характер прекрасного.

Классификация видов искусств Кантом. Разграничение искусства и ремесла. Объяснение природы искусства. Понятие «целесообразности» без цели.

Природа и воспитание гения.

Единство истины, добра и красоты в эстетике Канта.

Тема 13. Эстетические учения XIX века. Истоки неклассической эстетики

Признаки неклассической эстетики. Судьба категории прекрасное. Обогащение имплицитной и эксплицитной эстетики.

Эстетические теории позитивистского направления: психологическая эстетика, практическая эстетика и др. Статус художественного творчества в условиях новой социальной реальности.

Абсолютизация иррациональных моментов художественного творчества в теории А.Шопенгауэра. Разработка философом понятия *созерцания* и формы *созерцательного отношения* к искусству.

Творчество братьев Э. и Ж. Гонкуров, появление теории «искусства для искусства».

Вопросы взаимоотношения художника и общества во французской эстетике XIX в.: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Э. Золя. Натурализм и эскапизм как доминирующие принципы художественной практики.

Эстетическое обоснование основных европейских стилей и направлений XIX в.: романтизм, реализм, натурализм, импрессионизм, символизм. Значение романтизма и импрессионизма в подготовке неклассической эстетики.

Тема 14. Основные тенденции развития эстетической мысли в XXв.

Переоценка ценностей традиционной культуры. Искусство дионисийского типа Ф. Ницше как выражение духа культуры XX века.

Множественность концепций и теорий эстетической науки XX в.

Влияние фрейдизма на идеи культурологии и неклассическую эстетику. Использование метода психоанализа в изучении особенностей творчества деятелей искусств.

Социологические концепции о соответствии имманентных структур художественных произведений типам сложившихся общественных отношений.

Творческие поиски экзистенциализма, интуитивизма, структурализма.

Принципы дифференциации эстетических теорий XX века. А.Бергсон о роли мифопоэтического творчества в нейтрализации чрезмерного развития рефлексии.

Искусство как поиск «нашего основания быть» в эстетике А.Мальро. Культурологические основания экзистенциальной эстетики Ж.П.Сартра и А.Камю.

Методология структурализма как воплощение идеи бескорыстной научности. Способы выявления инвариантов в структуре художественного текста.

Метафорическая эссеистика постструктурализма как метод обнаружения «остаточных смыслов» произведения искусства. Ж.Деррида о способах анализа внутренней противоречивости текста.

Тема 15. Эстетика модернизма

Модернизм как отказ от традиционных методов художественного отображения мира. Проблема соотношения понятий *авангардизм* и *модернизм* . Основные направления и течения модернизма. Русский авангард. Манифесты русского авангарда. Эстетические категории модернизма. Классификация феноменов модернизма. Судьба мимесиса в модернизме.

Освобождение художественного мышления от внехудожественных нагрузок.

Наиболее значительные модернистские направления в искусстве и художественной культуре первой половины XX в.

Использование наработок авангарда и модернизма в массовой культуре.

Тема 16. Эстетика постмодернизма

Критика рациональных оснований культуры в ростмодернизме. Кризис традиционного классического искусства.

Отказ от трансцендентного измерения культуры. Разрушение художественного образа. Отказ от возможности традиционных оснований культуры и их поиска.

Открытая форма произведений искусства постмодернизма. Отвержение канона. Деконструкция против конструктивного, созидющего творчества. Замена системы «художник – произведение искусства» на отношение «произведение искусства – зритель». Энвайронмент, хэп-

пенинг, перформанс – формы постмодернистского искусства. Эстетические паракатегории постмодернизма.

Тема 17. Основные черты эстетического сознания российской культуры

Источники древнерусской эстетики. Чувственное восприятие духовной красоты в период зарождения эстетических представлений древнерусской культуры. Выражение концепции мироздания в художественно-пластической форме как отражение синкретизма русской культуры.

Традиции древнерусского фольклора.

Эстетическое сознание XIV - XVII вв. Эстетизация процесса познания.

Перестройка жанровой системы в искусстве. Трансформация художественных средств выразительности. Теоретическое осмысление вопросов искусства и художественного творчества в XVIII в.: Ф. Прокопович, Г. Теплов, М. Ломоносов, Л. Новиков, Н. Карамзин, А. Радищев.

Рационалистическая направленность эстетики в трудах А. Мерзлякова, А. Сумарокова, А. Радищева, Н. Гнедича, Д. Писарева. Сакрализация творцов русской культуры и русского искусства.

Формирование одной из главных идей русской эстетики XIX в. - проблемы отношения искусства к действительности. Развитие эстетических идей в трудах В. Белинского, Н. Чернышевского, Н. Добролюбова, А. Григорьева, В. Соловьева и др.

Религиозно-эстетический характер русского национального сознания.

Русский религиозный ренессанс конца XIX-первой трети XX вв.: сочетание интуиции православия с художественным опытом.

Тема 18. Природа и специфика искусства

Искусствоведение как теоретическая форма осмысления искусства.

Эстетические основы искусства и его отдельных видов. Проблема происхождения искусства. Предмет искусства. Основные принципы искусства: мимесис, художественный образ, художественный символ, канон, стиль, форма-содержание.

Художественный стиль как система принципов художественного мышления. Г. Вельфлин, А. Ригль, А. Лосев об истории искусств как истории стилей. Морфология искусства.

Тема 19. Гносеология искусства

Познавательные возможности искусства. Отношение художественного мира и мира реального. Знаковая природа художественного образа.

Символика художественных образов и явлений действительности. Безусловность чувственной реальности и условность художественной реальности. Символика внехудожественных явлений действительности как источник художественной символики.

Механизмы создания воображаемых смыслов.

Тема 20. Онтология искусства

Физическое и духовное бытие произведения искусства. Предпосылки онтологического богатства произведения искусства. Изменения критериев художественности, их влияние на восприятие смысла произведения искусства.

Онтологический статус произведения искусства.

Понятие внешней и внутренней формы. Предпосылки онтологического богатства произведения искусства. Изменения критериев художественности, их влияние на восприятие смысла.

Онтологический характер Красоты.

Единство смысла и ценности. Институциональный аспект бытия искусства - социальное бытие произведения искусства.

Тема 21. Аксиология искусства.

Процессы «понимания» и «интерпретации» как условие бытия художественного текста. Полисемантика художественного высказывания. Система выразительных средств произведе-

ния, ее актуализация в разных социокультурных условиях. Мера вариативности и интерпретативности художественного произведения. Исторические аспекты актуализации художественного произведения. Интенциональность субъекта как неотъемлемое условие художественного восприятия.

Искусство как генофонд культуры. Роль искусства в созидании и разрушении культурных норм.

Тема 22. Художник: личность и творчество.

Личность художника: эстетические и психологические измерения. Эстетическая культура общества и личности. Эстетическая культура художника. Биография художника как культурно-эстетическая проблема. Влияние стилистических форм творчества на стилистические формы личной жизни художника. Фактор мотивации творчества: положение художника в социальной иерархии. Проблемы неравномерности восприятия современниками представителей разных видов искусств.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В процессе изложения курса преподаватель обязан использовать весь спектр педагогических технологий, то есть всю совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств. Образовательные технологии представляют собой комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения, средств диагностики текущего состояния обучаемых.

Выбор метода обучения соотносится с тематическим содержанием учебного материала. Перечень методов обучения (объяснительно-иллюстративный, эвристический, проблемный, модельный) используется как вариативный способ предъявления учебной информации студентам.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуализации обучения, сопровождение тьюторами в образовательном пространстве. При этом основной формой организации учебного процесса является интегрированное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, т.е. все студенты обучаются в смешенных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, благодаря чему легче адаптируются в социуме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса включает:

- Изучение материалов семинарских занятий.
- Изучение дополнительной литературы.
- Изучение локальных нормативных документов.
- Ознакомление с содержанием образовательной программы на портале СГУ.

Система текущего контроля включает:

- Текущее собеседование и контроль

- Консультации
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС
- Перекрестное рецензирование
- Дискуссия.
- Анализ содержания презентации
-

Тематика семинарских занятий

Семинар 1. Античная эстетика

Семинар 2. Эстетика Платона

Семинар 3. Эстетическая теория Аристотеля

Семинар 4. Эстетика западного средневековья

Семинар 5. Эстетика Просвещения

Семинар 6. Эстетика И.Канта

Семинар 7. Эстетические учения XIX века. Истоки неклассической эстетики

Семинар 8. Основные тенденции развития эстетической мысли в XXв.

Семинар 9. Эстетика постмодернизма

Семинар 10. Основные черты эстетического сознания российской культуры

(8 час)

Семинар 11. Природа и специфика искусства (4 час.)

Семинар 12. Гносеология искусства (6 час.)

Семинар 13. Онтология искусства (6 час.)

Семинар 14. Аксиология искусства (6 час.)

Семинар 15. Художник: личность и творчество (6 час.)

Вопросы к экзамену и зачету:

1. Эстетика, ее предмет и генезис
2. Рациональное познание и чувственное созерцание, их сочетание в эстетическом отношении к действительности
3. Эстетика как наука о прекрасном
4. Эстетика как мир выразительных форм духа
5. Особенность эстетических категорий, их отличие от логических
6. Принципы систематизации эстетических категорий. *Эстетическое* как универсальная категория
7. Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве
8. Античная эстетика. Разработка эстетических категорий. Значение категорий Античности для современной эстетической мысли
9. Категория «прекрасное» в античной эстетике
10. Мифология как историческая предпосылка, сформировавшая эстетическое сознание
11. Учение пифагорейцев о числовой гармонии – первая эстетическая теория
12. Классический период в развитии древнегреческой эстетической мысли: Сократ, Платон, Аристотель

13. Художественная теория и практика эллинизма
14. Художественная система Византии, связанная с христианским вероучением
15. Разработка в патристике теории священного образа
16. Искусство как подражание природе у Ф. Аквинского. Ф. Аквинский о незаинтересованном характере переживания прекрасного
17. Художественные стили средневековья
18. Эстетический характер культуры Возрождения
19. Выражение в эстетике барокко трагизма мироощущения человека XVII в.
20. Эстетическая система французского классицизма
21. Обоснование категорий *красота, гармония, вкус* в эстетике Просвещения
22. Значение романтизма в становлении эстетики как самостоятельной философской дисциплины
23. И. Кант о природе эстетического суждения
24. Эстетические идеи Ф.Шеллинга
25. Г. Гегель о природе искусства. Исторический принцип Гегеля
26. Признаки неклассической эстетики. Судьба категории *прекрасное*
27. Влияние фрейдизма на идеи культурологии и неклассическую эстетику. Метод психоанализа в изучении особенностей творчества деятелей искусств
28. Эстетическое обоснование основных европейских стилей и направлений XIX в.
29. Основные тенденции развития эстетической мысли в XX в.
30. Искусство дионисийского типа Ф. Ницше как выражение духа культуры XX в.
31. Эстетика интуитивизма
32. Эстетика модернизма и постмодернизма
33. Основные направления и течения модернизма
34. Эстетические категории постмодернизма
35. Основные черты эстетического сознания в российской культуре
36. Источники древнерусской эстетики
37. Проблема отношения искусства к действительности в эстетике России в XIX в.
38. Религиозно-эстетический характер русского национального сознания
39. Дискуссии по проблемам функций искусства в русской эстетике начала XX в.
40. Советский этап развития эстетической мысли
41. Природа и специфика искусства. Искусство как эстетическая деятельность
42. Основные принципы искусства
43. Онтология искусства
44. Гносеология искусства
45. Аксиология искусства
46. Личность и творчество художника

Фонд оценочных средств оформлен в качестве приложения к учебной рабочей программе по дисциплине «Эстетика».

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Балльно-рейтинговая система оценки теоретических знаний.

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
8	18		36	12			34	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

Лекции

Оценивается посещение, запись конспекта лекции, активность студента в обсуждении проблемных вопросов в ходе лекции - 0-18

Практические занятия

Оценивается самостоятельность при подготовке к практическому занятию; качество выполненной работы, активность работы в аудитории; знание и использование рекомендованной литературы по теме практического занятия - 0-36

Самостоятельная работа

Оценивается подготовка презентации по теме практического занятия; привлечение программного обеспечения; грамотность, аккуратность, логичность в выборе литературы и материалов для презентаций 0-12.

Иные формы контактной работы

Не учитываются

Промежуточная аттестация в 7 семестре - ответ студента на экзамене.

Ответ студента оценивается по следующим критериям:

•**31-40 баллов** – бакалавр имеет глубокие знания по всем разделам дисциплины и владеет практическими навыками их реализации.

•**21-30 баллов** – бакалавр владеет систематическими знаниями по всем разделам дисциплины.

•**11-20 баллов** – бакалавр владеет теоретическими знаниями по некоторым разделам дисциплины.

•**0- 10 баллов** – бакалавр имеет поверхностное представление об изучаемой дисциплине.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 6 семестр по дисциплине составляет 100 баллов.

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Эстетика» в оценку (экзамен):

85 баллов и	«отлично»
-------------	-----------

более	
71-84 балла	«хорошо»
60-70 баллов	«удовлетворительно»
меньше 60 баллов	«не удовлетворительно»

Промежуточная аттестация в 8 семестре - ответ студента на зачете.

Ответ студента оценивается по следующим критериям:

«Зачтено» - ответ полный. Бакалавр логично, последовательно излагает фактический материал, демонстрирует высокую степень проработанности учебной литературы, умело подкрепляет теоретические положения результатами собственных примеров, корректно использует терминологию, систематизирует и обобщает материал в виде выводов, проявляя высокую степень осведомленности и глубокой проработанности вопроса. Презентация составлена корректно.

«Не зачтено» - ответ неполный. Бакалавр не владеет в полном объеме фактическим материалом, допускает неточности в изложении теоретического материала, демонстрирует отсутствие знаний терминологии; в изложении материала отсутствует логика, самостоятельные рассуждения. Бакалавр не подвергает материал критическому осмыслению, что приводит к некорректным выводам. Презентация составлена некорректно.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация

Теоретический зачет.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента по дисциплине «Эстетика» составляет 100 баллов.

Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Эстетика» в оценку (зачтено):

от 0 до 45 баллов	«не зачтено»
от 46 до 100 баллов	«зачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Литература:

Бычков В.В. Эстетика [Текст] / Бычков В.В. - Москва : КноРус, 2016. - 526 с. - ISBN 978-5-406-04668-5 : ЭБС "BOOK.ru

Яковлев Е.Г. Эстетика [Текст] / Яковлев Е.Г. - Москва : КноРус, 2015. - 444 с. - ISBN 978-5-406-04070-6 : ЭБС "BOOK.ru

Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. -487 с. – Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/15386>. – ЭБС «IPRbooks»

Рапацкая Л. А. История художественной культуры России от древних времен до конца XX века [Текст] : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Л. А. Рапацкая. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 375, [9] - ISBN 978-5-7695-4222-0

Соколова М. В. Мировая культура и искусство [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Соколова. - 5-е изд., испр. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. - 363, [5] - ISBN 978-5-7695-5514-5

Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства [Текст] : учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений : в 2 т. / Н. М. Сокольникова. - 3-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2009. - ISBN 978-5-7695-6594-6

Интернет-ресурсы:

- Локальные нормативные документы СГУ по образовательной деятельности <https://www.sgu.ru/structure/edudep/lokalnye-normativnye-dokumenty-po-obrazovatelnoy>
- Образовательные программы СГУ <https://www.sgu.ru/education/courses>

Программное обеспечение (ПО):

- ОС Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО)
- Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО)
- Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с мультимедийным оборудованием с подключение к Internet

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для направления подготовки бакалавриата 51.03.01 «Культурология»

Авторы:

Старший преподаватель кафедры философии культуры и культурологии М.А.Серебрякова

Программа одобрена на заседании кафедры философии культуры и культурологии от 01.09.2021 года, протокол № 1.