

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Эстетика**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ**

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов современного системного представления об основных проблемах современной эстетики, основанного на результатах обобщения мирового эстетического опыта; формирование у студента профессиональной логики научного мышления, теоретической зрелости специалиста, непосредственно ориентированного на творческую и преподавательскую работу.

Задачи: сформировать представления о предметной области эстетики и истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания; познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с основными подходами и методами, сложившимися в различных направлениях эстетической мысли; дать представление об основной эстетической проблематике и вовлечь студентов в ее обсуждение на основе знакомства с оригинальными эстетическими текстами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Эстетика» изучается во 2-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История России», «Русский язык и культура речи».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик «Организация театрального дела в России»; «Делопроизводство в театральной сфере», для прохождения учебной и преддипломной практик, защиты ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2.	Знать: основные методы анализа; закономерности исторического развития; основные философские категории и проблемы познания мира; методы изучения сценического произведения; Уметь: профессиональную терминологию

	<p>Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3.</p> <p>Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций</p>	<p>критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;</p> <p>Владеть:</p> <p>методом критического анализа; навыками системного подхода к решению творческих задач</p>
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы.</p> <p>УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели</p>	<p>Знать:</p> <p>основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии</p> <p>Уметь:</p> <p>руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию;</p> <p>Владеть:</p> <p>организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Эстетика» составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., форма контроля - зачет во 2 семестре.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел дисциплины	Сем.	Нед.	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в т.ч. в интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

				л	с/з	п/г	с/р	
Введение: Предмет эстетики								
1.	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	П		2			2	
Раздел I. История эстетической мысли								
2.	Художественно-эстетический мир Античности	П		2			3	с/з
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья	П		2			3	с/з
4.	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения	П		2			8	реферат
5.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	П		2			4	с/з
6.	Основы классической эстетики	П		2			2	письменный коллоквиум (рубежный контроль)
7.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	П		2			4	с/з: дебаты
Раздел II. Основные эстетические категории								
8.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	П		3	2		4	с/з
9.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	П		1			2	
Раздел III. Искусство как эстетический феномен								
10.	Искусство в универсуме культуры.	П		2	2		2	с/з

11.	Морфология мира искусства	П					2	реферат
12.	Основные понятия и принципы искусства.	П		2			2	с/з
13.	Художественное творчество	П		2			2	Письменное эссе
14.	Проблемы художественной коммуникации	П		2			2	с/з
15.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	П		2	2			Круглый стол реферат
ИТОГО				28	6		38	Зачет
Общее количество часов по учебному плану				72				

4.3. Содержание разделов дисциплины

Введение

Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.

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

Проблема самоопределения эстетики в современной системе гуманитарного знания: поиск новой методологической парадигмы. Эстетика как наука о природе многообразия выразительных форм окружающего мира. Эстетика как учение об особом рода ценностях. Эстетика и философия, эстетика и нефилософские теории искусства. Эстетика и искусствоведение. Эстетика и философия искусства. Эстетическое и художественное. Эстетика и религия: эстетический и религиозный опыт. Периодизация истории эстетической мысли. ИмPLICITная и эксплицитная формы эстетического знания. Структура эстетического знания.

Раздел I. История эстетической мысли

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Специфика античного типа культуры. Греция и Рим как два лика античности. Полис как ядро античной культуры, полисные ценности. Древнегреческая мифологическая картина мира. Космологизм. Космос как совершенное художественное произведение. Калокагатия как художественно-эстетический принцип. Аполлонизм и дионисийство в древнегреческой культуре. Искусство в жизни античного полиса. Технические и мусические искусства. Художественный канон. Рождение теоретической эстетики. Основные понятия античной эстетики: мера, гармония, катарсис, мимесис, прекрасное, трагическое, калокагатия. Становление эстетических категорий.

Периодизация истории античной эстетической мысли. Эстетика ранней классики (космологическая эстетика): пифагореизм. Эстетика средней классики (антропологическая

эстетика): софисты, Сократ. Эстетика высокой классики (эйдологическая эстетика): Платон, Аристотель.

Эстетика Платона. Учение Платона о прекрасном. Учение об идеях и концепция анамнезиса (припоминания). Единство истины, добра и красоты. Платон о процессе художественного творчества, о природе искусств и его разновидностях. Критика «подражательных» искусств. Социальная утопия Платона и положение в ней искусства.

Эстетика Аристотеля. Причинность, целесообразность и совершенство как онтологические основы прекрасного. Единство объективного и субъективного в прекрасном. Природа мимезиса. Классификация искусства. Функции искусства. Цели и принципы эстетического воспитания. Трагедия и катарсис.

Эллинистическая эстетика. Основные направления и проблемы. Эстетическое учение Плотина. Неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством. Духовная природа красоты как эйдоса и ее отблеск в материальном. Иерархическая природа красоты как восхождения к единому. Символизм эстетики Плотина.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.

Средневековая христианская культура: специфика, хронологические границы, основные варианты развития и субкультуры. Эстетическая мысль в контексте средневековой христианской культуры.

Восточно-христианская (византийская) эстетика: специфика, основные проблемы. Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Основные категории. Эстетика света. Лестница красоты. Иконоборческие споры как споры о природе искусства и его возможностях. Теория образов. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Символизм. Каноничность. Своеобразие древнерусской эстетики.

Эстетика латинского средневековья. Эстетическое учение Августина Блаженного. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство творений. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Иерархия красоты. Эстетика света и эстетика пропорций. Эстетическая мысль зрелого средневековья. Основные проблемы. Бонавентура. Фома Аквинский. Искусство как познание Творца. Признаки прекрасного как совершенного. Строение мира искусств. Готика и схоластика: проблемы аналогии. Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальная культура.

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.

Итальянское Возрождение как новый этап в развитии искусства и эстетической мысли. Секуляризация культуры. Основные принципы эстетического мироощущения и художественные идеалы культуры Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм возрожденческого мировоззрения. Пантеизм и неоплатонизм как основы возрожденческой эстетики. Художественный смысл пантеизма. Обращение к античности. Проблема прекрасного в эстетике Возрождения. Новое место искусства в обществе, искусство как наиболее совершенный способ познания мира. Художник как творец, искусство как профессия. Феномен эстетического трактата. Эстетические идеи Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, Эразма Роттердамского.

Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения. Экспрессивность искусства Северного Возрождения.

Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

Картина мира новоевропейской культуры. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях. Философские основы эстетики Нового времени. Рационализм и сенсуализм. Полистилизм в эстетической мысли и художественной практике Нового времени. Нормативно-рационалистическое и иррационально-духовное направления в развитии эстетической мысли. Искусство в пространстве между воображением и рассудком. Идеи Д.Локка, Р.Декарта.

Эстетические принципы барокко. Теория аффектации. Антиномизм барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Стремление удивить зрителя – цель художника. Эстетика барокко в Италии (Д. Марино, М. Перегрини, Э. Тезауро). Остроумие как основа художественного метода барокко. Специфика барочного искусства. Разрушение границ между искусствами, становление новых видов искусства. Поэзия как говорящая живопись, а живопись – молчащая поэзия. Творчество Д.Л.Бернини, П.П.Рубенса как воплощение эстетических принципов барокко. Особенности русского барокко.

Эстетические принципы классицизма. Рационализм как философская основа эстетики классицизма. Нормативизм. Р. Декарт, Н. Буало, Корнель как теоретики классицизма. Правило трех единств. Особенности интерпретации Аристотеля теоретиками классицизма. Классицистический театр. Проблема правды и правдоподобия. Иерархия жанров, высокое и низкое в искусстве. Доминирующие виды искусств.

Эстетическая мысль Просвещения. Гетерогенность эстетики эпохи Просвещения. Изменение общей направленности исследований от эстетико-гносеологической - к эстетико-этической. Основные проблемы: природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика». Эстетика английского Просвещения (Д.Юм, Э. Бёрк, Ф. Хатчесон, У.Хогарт). Эстетика французского Просвещения (Ш. Баттё, Вольтер, Д.Дидро, Ж. Руссо). Эстетические теории немецких просветителей (И. Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гёте.

Тема 6. Основы классической эстетики

А. Баумгартен об эстетике как науке о совершенстве чувственного познания и совершенствовании вкуса. Самоопределение эстетики как философской дисциплины.

Эстетика И. Канта: от метафизики красоты – к аналитике вкуса. Эстетическое суждение как свободная игра рассудка и воображения и способность мыслить частное, как заключенное в общем. Аналитика прекрасного и оснований эстетического суждения по качеству, количеству, отношению, модальности. Вкус как проявление эстетического отношения человека к миру. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Учение Канта об искусстве. И.Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного.

Эстетическое учение Г.Гегеля как философия изящного искусства. Искусство как форма саморазвития абсолютного духа. Исторические формы существования искусства: символическая, классическая, романтическая. Прекрасное как чувственное явление идеи. Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность.

Романтизм как социокультурная эпоха. Философские основы эстетики романтизма. Система трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга и его философия искусства. Искусство как высший продукт духовной деятельности, выражающий мир и человека целостно, в единстве объективного и субъективного, воспроизводящий совершенство абсолюта в конкретных формах. Прекрасное как «бесконечное, выраженное в конечном». Основная проблематика эстетики романтизма. Искусство как посредник между двумя мирами и высшая ценность. Художественное творчество как высший тип человеческой деятельности. Художник как высший тип человека. Эстетика романтизма как эстетика человеческой свободы. Национальные школы романтической эстетики и их вклад в развитие эстетической мысли.

Тема 7. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Основные парадигмы эстетики: классическая, неклассическая, постнеклассическая (в процессе становления). Становление неклассической эстетики, ее базовые принципы. Кризис классического рационализма. Дискредитация классических представлений об искусстве. Разрушение устоявшейся системы эстетических категорий, вытеснение на периферию категории «прекрасное». Разочарование в возможностях «эстетики сверху» и формирование «эстетики снизу». Полиморфизм методов исследования эстетической

сферы. Экспериментальная или психологическая эстетика, социологическая, искусствоведческая, культурологическая парадигмы исследования. Рационализм и интуитивизм в эстетике. Многовариантность развития эстетической мысли и полистилизм художественной практики. Калейдоскоп художественных стилей и направлений в европейской культуре второй половины XIX - XX века.

Эстетика *Ф. Ницше*: разрушение классической эстетики, оправдание мира и бытия как эстетического феномена. Взаимодействие аполлоновского и дионисийского начал в культуре и искусстве. Позитивистские искания в эстетике. И. Тэн. Г.Фехнер. Д.Дьюи. Искусство как опыт. Точные методы в эстетике. Своеобразие русской религиозной эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский.

Культурно-исторические реалии XX века. Эпоха «поворотов» (онтологический, лингвистический, визуальный, эстетический). Онтологическая ориентация эстетической мысли. Рационалистические (сциентистские) и интуитивистские (валюативные) подходы к анализу художественно-эстетической проблематики.

От формальной школы – к структурному анализу текстов. Структура и интерпретация. Рецептивная эстетика. Эстетические проблемы экзистенциализма. Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер. Феноменологический анализ искусства. Р. Ингарден. Психоаналитическая эстетика. Особенности постмодернистской эстетики. Паракатегориинон-классики (лабиринт, симулякр, интертекстуальность, пастиж, палимпсест, деконструкция).

Раздел II. Основные эстетические категории

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.

Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как выразительное. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Совершенное как полнота бытия, включающая гармоническое и дисгармоническое начала. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики. Система эстетических категорий. Отражение в эстетических категориях отношений и связей объективного мира и мира эстетического субъекта.

Прекрасное как эстетическая категория. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое. Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Исторические типы учений о красоте (объективизм, субъективизм, природничество, общественничество). Объективные основы красоты. Варианты определений «носителя красоты»: гармония, мера, совершенство, целесообразность, выразительная форма, "жизнь" и др. Субъективные аспекты прекрасного: незаинтересованность/заинтересованность, общезначимое/индивидуально-личностное. Роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Возвышенное как эстетическая категория. Возвышенное и прекрасное: единство и различия. Экстремально-количественная основа возвышенного его противоположность обыденному. Единство и различие "душевного" и "духовного". Чувство возвышенного как момент перерастания душевного в духовное. Парадоксальные формы возвышенного (демонизм, богоборчество, "высокое зло", "мрачное величие", идеал "сверхчеловека" и др.). Возвышенное, низменное, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

Трагическое как эстетическая категория. Трагическое в жизни и в искусстве. Экзистенциальное и эстетическое переживание трагического. Сущность трагического и его формы. Трагическое как продукт столкновения идеала и реальности. Трагедия и смерть. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Трагедия, драма, мелодрама. Эволюция социальной трагедии и ее отражение в эстетической категории трагического. Образ трагического героя. Античная трагедия и аристотелевское понимание

трагического. Осмысление отличия новоевропейской трагедии от античной в эстетике конца 18 - середины 19 веков. Трагическое начало в истории искусства XX века. Новые акценты теории трагического.

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

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность как проблема эстетики. Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и эстетические потребности. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность и игра. Эстетическая и производительная деятельности. Искусство как рафинированная форма эстетической деятельности.

Структура эстетического сознания. Эстетическое отношение, его эмоционально-оценочная природа. Эстетическое чувство как способность и специфическая эмоциональная реакция. Эстетическая потребность. Эстетический опыт. Эстетическая ситуация: прямой чувственный контакт субъекта с объектом и неутилитарная установка субъекта. Эстетический опыт. Эстетическая оценка и эстетическое суждение. Эстетический вкус, его природа и структура. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенной жизни человека и природы, действительного и должного.

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

Раздел III. Искусство как эстетический феномен

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Культурная картина мира и место искусства в ней. Художественная картина мира как наглядно-пространственный образ действительности. Анализ художественной картины мира: Я. Буркхардт, Й. Хёйзинга, А.Я.Гуревич. Эвристическая ценность понятия «хронотоп» при анализе художественных текстов. Культурное пространство: структура, измерения, центр и периферия. Модели времени. Поэтика художественного произведения в исследованиях Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Ю.М.Лотмана, М.М. Бахтина. Проблемы культурной идентичности. Искусство как способ репрезентации и конструирования этнокультурной и национальной идентичности. Искусство как выражение национальных мифов и архетипов. Ментальность и ее репрезентация в художественных произведениях.

Культурная память и отношение к культурному наследию в контексте современной художественной практики. Культурная память как основа фиксации картины мира, концепции человека и способов их символизации в различных формах культуры. Искусство как форма объективации культурной памяти. Народная культура (фольклор, ритуально-обрядовые стороны жизни, прикладное искусство и ремесла) как фактор сохранения и активизации культурной памяти.

Проблема функций искусства. суггестивная, гедонистическая функции. Удовольствие и польза, эстетическое и этическое в искусстве. Искусство как фактор социализации и инкультурации.

Искусство как одна из культурных универсалий. Проблема возникновения искусства: игровая, трудовая, религиозно-магическая, биологическая концепции. Искусство в контексте социокультурных отношений. Искусство как полифункциональная система. «Искусство для искусства» и «искусство для общества». Две аргументации против «чистого искусства»: социальная (Чернышевский) и универсальная (Соловьев), их отличия.

Искусство как познание. Искусство как форма самосознания личности и общества. Когнитивная, экспрессивная, катарсическая, компенсаторная, гедонистическая, суггестивная функции искусства.

Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. *Искусство и философия*. Своеобразие художественного и философского постижения мира. Значимость эстетического начала в искусстве и философии. Поэтико-художественные формы в философской рефлексии. Философская проблематика в художественном произведении. *Искусство и наука*. Специфика познания в науке и искусстве. Проблема истинности знания в науке и искусстве. Диалектика объективного и субъективного в научном творчестве и искусстве. Рефлексивное (научно-рефлексивное) и валюативное (ценностно-нормативное) знание. *Искусство и религия*. Синкретизм мифологического сознания. Мифолого-обрядовое единство. Роль искусства в развитии религиозных вероучений. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства. *Искусство и мораль*. Эстетическое и этическое. Этика творчества и проблема ответственности художника. Особая роль негативных образов в искусстве. Эстетизация зла, аморализм и искусство. *Искусство и политика*: точки соприкосновения. Роль искусства в политической жизни общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 11. Морфология мира искусства.

Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства и принципы их классификации. История вопроса и современное состояние проблемы. Дифференциация искусств на пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые и сложные (основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили.

Историческая морфология искусства. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явление реального художественного процесса. Современная типология художественного синтеза. Полисинтез - феномен современной художественной практики, его суть и значение.

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

Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.

Тема 12. Основные понятия и принципы искусства. Художественный образ.

Проблема определения искусства: основные подходы (эссенциалистский, функционалистский, институционалистский, дескриптивный). Историческая динамика содержания понятия искусства: технические и мусические искусства. Свободные и механические искусства. Миметические искусства. Изыщное искусство (Новое время).

Искусство как «умение мыслить в образах» (Гегель). Художественный образ: генезис и онтология. Образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие. Соотношения идеального и реального, чувственного и рационального, эмоционального и рассудочного, логически аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как способы

художественно-образного мышления. Условность художественного образа, зависимость от изобразительных средств различных видов искусства.

Содержательность формы и художественность содержания. Форма как застывшее содержание. Форма внутренняя, тяготеющая к содержанию, и внешняя, обусловленная организацией материала. Содержание как эмоционально-образная сфера значений и смыслов, воплощенная в художественной форме. Полисемия, «многосмысленность» художественной формы.

Мимесис. Искусство как подражание. Изобразительность и выразительность. Модификации миметического принципа в современных художественных практиках (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, боди-арт и т.д.). Искусство и игра. Понимание искусства как игры и сферы свободы (Кант, Шиллер, Спенсер). Искусство как свободное выражение гениальной личности. Эстетика гения (Кант, Шеллинг, Шопенгауэр). Искусство как язык. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека.

Искусство как катарсис. Многообразие концептуальных представлений о катарсисе. Учение об очистительно-гармонизирующем воздействии музыки - исходное понимание феномена катарсиса. Катарсис трагедии в трактовке Аристотеля: роль и характер соотношения моментов страха и сострадания в катарсическом аффекте.

Тема 13. Художественное творчество.

Деятельность и творчество. Художественное творчество как специфический вид деятельности. Субъект, процесс и продукт художественного творчества.

Художник как субъект художественного творчества и его креативная причина. Одаренность, талант, гениальность. Вдохновение. Фантазия и воображение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. Проблема «смерти автора». Художник и власть. Проблема свободы и ответственности художника.

Стадии творческого процесса: формирование замысла, «вынашивание», инсайт, оформление. Конституирующая роль формы. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального, сознательного и бессознательного в художественном творчестве. Проблемы психологии художественного творчества. Мотивация художественного творчества, механизмы возбуждения и торможения в творческом акте. Роль творческой доминанты. Концепции З.Фрейда и К.-Г. Юнга.

Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Канон в художественном творчестве.

Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».

Тема 14. Искусство как форма художественно-эстетической коммуникации.

Особенности художественной и эстетической коммуникации. Многоканальность "доставки" произведения искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Понятия "произведение искусства" и "художественное произведение". Материально-знаковая сторона как средство эстетической коммуникации. Понятие эстетического объекта, художественного произведения и артефакта. Роль средств массовой коммуникации, проблемы тиражированности искусства. Создание имиджа произведения навязывание стереотипов восприятия. Оригинал, версия, копия.

Интерпретация художественного произведения как проблема эстетики XX века. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания. Особенности восприятия произведений "своей" и "чужой" культуры, современных и отдаленных во времени. Проблема перевода.

Проблема понимания как условие бытия художественного произведения. Понятие герменевтического круга. Рецептивная эстетика о возможности реконструкции жизненного мира «другого». Герменевтический и структурно-семиотический подходы к восприятию искусства. «Смерть автора» как «рождение автора» в читателе. Сближение процессов

художественного творчества и художественного восприятия. Диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин).

Семиотика искусства. Искусство как вторичная моделирующая система (Ю.М. Лотман). Произведение искусства как культурный текст: причины существования и специфика функционирования. Проблема знака и значения в искусстве.

Проблемы психологии художественного восприятия. Т. Липпс, Л.Выготский, Р. Арнхейм, Д.А. Леонтьев. Механизмы художественного восприятия. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс усиления аффектов. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки.

Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая запрограммированность восприятия.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.

Картина мира культуры XX века и становление новой художественной практики. Искусство XX века: между оптимистически-утопическим футуризмом авангарда и ностальгически-пародийным пассажем постмодернизма. Место искусства в современном мире и проблема определения современного искусства: актуальное искусство, contemporary art, арт-практики. Размежевание понятий: «модерн» - «постмодерн»; «классическое искусство» - «модернистское искусство»; «авангард» - «модернизм» - «постмодернизм».

Художественно-эстетические принципы *авангарда*. Авангард как совокупность новаторских, эпатажных движений в художественной культуре века, как реакция на глобальный культурно-цивилизационный перелом. Вызов времени и историческая миссия художественная авангарда начала века. Преодоление форм классического мимесиса в искусстве XX века. Полистилизм авангардного искусства. Основные направления и мастера авангарда: абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм. Проблемы искусства и творчества в эстетике авангарда.

Модернизм как трансформация и академизация художественных приемов и принципов искусства авангарда и его логическое завершение. Основные направления и мастера модернизма: поп-арт, оп-арт, минимализм, концептуализм.

Постмодернизм как игровое, ностальгически-ироническое переосмысление художественно-эстетических принципов предшествующих эпох. Смерть автора. Трансформация художественного произведения. Произведение-процесс. Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. «Новая сентиментальность», культ телесности, художественный фристайл, языковые игры. Поисково-экспериментальный характер художественной практики. Энвайронмент, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт.

4.2. ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория

Вопросы для обсуждения

1. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.
2. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории.
3. Трагическое как эстетическая категория
4. Комическое как эстетическая категория.
5. Эстетический поворот в современной культуре: признаки и возможные последствия.

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Вопросы для обсуждения

1. Искусство как культурная универсалия. Основные социальные и культурные функции искусства.
2. Происхождение искусства: основные концепции.

3. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
- 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 служение благу. Проблема ответственности художника.
  - Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века(круглый стол).

Семинарское занятие проводится в виде **круглого стола**, с обсуждением особенностей трех парадигм художественной культуры XX века: авангарда, модернизма, постмодернизма.

Цель занятия – обсуждение проблемы места и роли искусства в современном мире, знакомство с феноменологией искусства XX - начала XXI века, с многообразием современных художественных практик.

Для участия в этом заседании необходимо подготовить сообщение об одном из направлений современного искусства, представить его аудитории, сопроводив видеопрезентацией и анализом основных художественных приемов. Необходимо проанализировать особенности и аргументировать принадлежность выбранного направления к одной из художественных парадигм XX века: авангарду, модернизму, постмодернизму.

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

1. Особенности искусства авангарда: основные направления и принципы (кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм).
2. Специфика художественных практик модернизма: основные направления и принципы (поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, концептуализм).
3. Отличительные особенности арт-практик постмодернизма, его основные направления и принципы (энвайронмент, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении практических (семинарских) занятий используются интерактивные формы, в том числе: круглые столы (тема 15), дебаты (тема 7), целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений и дискуссий, приобретение навыков научной аргументации, в выработке и отстаивании собственной позиции.

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

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-1; УК-3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-1; УК-3	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено»	профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ

Программа курса предусматривает несколько видов письменных работ:

1. *Письменный коллоквиум* по предложенным вопросам, затрагивающим наиболее существенные аспекты темы (темы 1-6).
2. *Реферат* по выбранной из предложенного списка или сформулированной студентом и согласованной с педагогом теме (темы 4, 11, 15).
3. Письменные *эссе* (тема 13).
1. Примерный перечень вопросов для письменного коллоквиума по введению и первому разделу курса «Эстетика» (1-6 темы) (в рамках рубежного контроля по курсу)

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное.
2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности
3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского средневековья
4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные эстетические принципы и художественные стили
5. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы
6. Немецкая классическая эстетика.
7. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма.

2. Примерная тематика рефератов

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения

1. Эстетические идеи Данте: в предчувствии Ренессанса
2. Эстетические идеи Петрарки: утверждение ренессансного мироощущения.
3. Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский)
4. Альберти как архитектор и теоретик архитектуры
5. Образ художника-гения в культуре Ренессанса.
6. Леонардо да Винчи: эстетика как философия живописи.

7. Искусство в контексте культуры итальянского Возрождения
8. Творчество Микеланджело: воплощение эстетики высокого Возрождения и предчувствие кризиса.
9. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения .
10. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения.
11. Особенности эстетики Северного Возрождения (на примере творчества одного из мастеров живописи)
12. Ренессансная эстетика Ф. Рабле.

Тема 11. Морфология мира искусства

Тема дана для самостоятельного изучения. Реферат должен продемонстрировать ориентацию студента в проблеме, знание основных подходов, концепций, знакомство с категориально-понятийным аппаратом эстетики, умение аргументировать позицию, излагать свои мысли, а также соответствующим образом оформлять свои размышления в письменной форме. После короткой преамбулы, разъясняющей позицию автора по проблеме классификации искусства, студент рассматривает строение мира искусства на основе жанровых, стилистических или языковых особенностей. Выбор одного из направлений анализа (жанровые, стилистические или языковые дефиниции) и формулировка темы реферата – остаются за студентом.

- Жанр как морфологическое понятие (понятие жанра, система жанров, анализ специфики конкретного жанра в том или ином виде искусства по выбору студента)
- Стилль как морфологическое понятие (понятие стиля, анализ специфики конкретного стиля по выбору студента)
- Язык искусства как средство художественной выразительности в рамках того или иного вида искусства (понятие языка искусства, анализ особенностей языка конкретного вида искусства по выбору студента).

Примеры формулировок темы:

1. Натюрморт как жанр европейской живописи
2. Пейзаж как жанр европейской живописи.
3. Портрет как жанр европейской живописи (скульптуры, графики)
4. Барокко как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы
5. Классицизм как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы.
6. Модерн как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы.
7. Язык музыки
8. Язык поэзии
9. Язык танца
10. Язык графики
11. Язык скульптуры
12. Язык кино
13. Язык архитектуры.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX - начала XXI века

Цель данной письменной работы – выявить специфику выбранного художественного направления, рассмотреть его в контексте основных художественных парадигм XX века: авангарда, модернизма, постмодернизма.

В качестве темы для реферата может быть избрано одно из художественных направлений XX - начала XXI века:

1. Абстракционизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
2. Футуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
3. Кубизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
4. Фовизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
5. Дадаизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
6. Экспрессионизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
7. Супрематизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
8. Пуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
9. Реди-мейд как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
10. Поп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
11. Оп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
12. Нет-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
13. Ленд-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
14. Медиа-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
15. Стрит-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
16. Гиперреализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
17. Акционизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
18. Минимализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
19. Концептуализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
20. Деконструктивизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера

Список тем может быть расширен, студент может выбрать какое-то иное направление современных арт-практик.

Темы рефератов по всему курсу

1. Эстетический поворот в современной культуре
2. Место искусства в жизни античного полиса.
3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
6. Эстетический смысл канона в искусстве
7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре
9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре
10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса.
11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
13. Проблема эстетического вкуса в эстетических учениях Просвещения.
14. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика

15. Природа и искусство в эстетике романтиков
16. Прекрасное и возвышенное по И. Канту
17. Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера
18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О.Конт, И.Тэн).
20. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В.Стасов)
21. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский)
22. Эстетика русского символизма (А. Белый).
23. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, М.Чюрлёнис, А.Скрябин).
24. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
25. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
26. А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
27. С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
28. Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
29. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
30. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник
31. Эстетический смысл трагического
32. Многообразие комического в жизни и в искусстве
33. Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
34. Мотивация художественного творчества как проблема эстетики.
35. Проблема восприятия художественного произведения. Восприятие как творчество зрителя.
36. Проблема *non finito* в искусстве. Классика как совершенная незавершенность или самое незавершенное совершенство.
37. Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
38. Соц-арт и эстетика тоталитаризма
39. Феномен искусства по Р. Ингардену
40. Научно-технический прогресс и искусство
41. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
42. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
43. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
44. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики
45. Эстетика русского конструктивизма
46. Сюрреализм как путь к бессознательному
47. Автоматизм как основа творчества в сюрреализме
48. Эстетический смысл *ready-made* М. Дюшана для искусства XX в.
49. Эстетика массовой культуры
50. Высокая мода как эстетический феномен
51. Эстетика рекламы
52. Видеоклип как эстетический феномен
53. Артефакт и произведение искусства
54. Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
55. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
56. Кризис искусства как эстетическая проблема

3. Примерная тематика эссе

Тема 13. Художественное творчество.

Данная письменная работа – эссе – имеет ярко выраженный поисковый характер, предполагает самостоятельный выбор студентом эпохи, направления, мастера. Цель данной письменной работы (эссе): на основе знакомства с размышлениями творцов (художников,

поэтов, режиссеров, музыкантов и др.) и анализа художественных текстов выстроить собственное понимание специфики художественного творчества.

Примеры формулировок темы:

1. Феномен художественного творчества в поэзии А.С. Пушкина (варианты: А.Ахматовой, В.Брюсова, Б.Пастернака, М.Цветаевой, др.)
2. Размышления о художественном творчестве в разных культурных контекстах (христианская религиозная культура, даосизм, буддизм и др.)
3. Своеобразие творческого процесса В. Кандинского (варианты: К.Малевича, Леонардо, Микеланджело, др.)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. Эстетическое и художественное. Периодизация истории эстетической мысли. Эстетика имплицитная и эксплицитная.
2. Художественно-эстетический мир античности. Основные эстетические принципы и категории.
3. Искусство в жизни греческого полиса. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания. Теория искусства в античной эстетической мысли.
4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные концепции.
5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и проблематика.
6. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли. Место искусства в обществе, в познании мира
7. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики классицизма.
8. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Теоретики барокко.
9. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления. Природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика».
10. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе немецкой классической философии.
11. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители.
12. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся системы эстетических категорий.
13. Постмодернистская эстетика. Паракатегориинонклассики.
14. Русская эстетика, основные направления, проблемы. Об одном из направлений – более подробно.
15. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века
16. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал.
17. Прекрасное как эстетическая категория.
18. Возвышенное как эстетическая категория.
19. Трагическое как эстетическая категория.
20. Комическое как эстетическая категория.
21. Художественный образ как эстетическая категория. Генезис и структура художественного образа. Проблема формы и содержания.
22. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология художественного творчества.

23. Проблема определения искусства. Основные принципы искусства.
24. Происхождение искусства и художественной деятельности.
25. Искусство в универсуме культуры. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
26. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве.
27. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.
28. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология художественного восприятия. Диалогичность художественного восприятия (М. Бахтин).
29. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и его особенности.
30. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

Выберите один правильный ответ:

1. Концепция эстетики как науки о совершенстве чувственного познания принадлежит:
  - а) Ж. Руссо
  - б) А. Камю
  - в) А. Баумгартену
  - г) Р. Ингардену
2. Специфика эстетического отношения человека к миру связана с:
  - а) практическим интересом
  - б) незаинтересованным удовольствием
  - г) способностью отличать добро от зла
3. Предметом эстетической рефлексии является:
  - а) мир выразительных форм
  - б) мир культуры
  - в) сфера морали: взаимоотношения добра и зла
  - г) взаимоотношения между богом и людьми
4. Центральным эстетическим понятием является:
  - а) «нравственное»
  - б) «прекрасное»
  - в) «возвышенное»
  - г) «выразительное»
5. Античная эстетическая мысль развивалась в имплицитной форме в рамках:
  - а) теологии
  - б) философии
  - в) художественной практики
  - г) физики
6. Средневековая эстетическая мысль развивалась главным образом в рамках:
  - а) теологии
  - б) философии
  - в) теогонии
  - г) математики
7. Вытеснение на периферию анализа базовой эстетической категории «прекрасное» характерно для:
  - а) эстетики Ренессанса
  - б) неклассической эстетики XIX- XX в.
  - в) античной эстетики
  - г) эстетики западноевропейского Средневековья

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. *Бычков В.В.* Эстетика [Текст]: учебник. – М.: Фонд «Мир»: Академический проект», 2011. – 651 с.
2. *Кривицун О.А.* Эстетика [Электронный ресурс]: Учебник – М.:Изд-воЮрайт, 2015. – 549 с. (Бакалавр. Академический курс). (Электронная библиотека ЮРАЙТ)

Дополнительная литература

Учебные пособия и справочные издания

1. *Борев Ю.* Эстетика. Т.1-2. Смоленск, 1997.
2. *Бычков В.В., Маньковская Н.Б.* Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Учебное пособие. - Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика».
3. *Гильберт К., Кун Г.* История эстетики. – СПб.:Алетейя, 2000. – 652 с.
4. *Кривицун О.А.* Психология искусства. – М.: Юрайт, 2015. (Электронная библиотека ЮРАЙТ).
5. *Мировое искусство:энцикл. слов.* / Е. М. Чернецова. - М. : Вече, 2005. – 574.
6. *Мифы народов мира.* Энциклопедия. Т.1-2. Любое издание.
7. *Новая философская энциклопедия.* В 4 т. Т.1-4. М., 2000-2001.
8. *Овсянников М.Ф.* История эстетической мысли: учебное пособие. М.: Высшая школа, 1984.
9. *Шибанова М.М.* Русская эстетика: опыт исканий и обретений: Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2012
10. *Энциклопедия искусства XX века* / [Авт.-сост. О.Б.Краснова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 349 с.
11. *Эстетика: словарь.* М.: Политиздат, 1989.
12. *Эстетика и теория искусства XX века:* (учебник) М.: Прогресс-Традиция, 2005.
13. *Эстетика и теория искусства XX века* [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. – 689с. (ACADEMIAXXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»

Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа студентов по данному курсу предполагается нескольких типов.

1. Самостоятельная работа по тематике лекций. В лекциях по данному курсу должны быть представлены наиболее важные проблемы эстетического знания, они носят в значительной степени установочный характер и с необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по освоению литературы, указанной в списке.

2. Самостоятельная работа по подготовке к семинарским занятиям. Для организации самостоятельной работы студентов разработаны планы семинарских занятий, дан обширный список литературы, на основе знакомства с которым можно строить ответы на представленные вопросы. В силу большого объема материала студенту предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос, представляющий для него наибольший интерес и соответственно выбрать из списка обязательной литературы нужный источник.
3. Самостоятельная работа по написанию письменных работ. Тематика и требования к письменным работам представлены выше.
4. Самостоятельная работа по темам, которые не рассматриваются в лекциях и по которым не предусмотрены семинарские занятия. Для таких случаев представляются круг вопросов и литература, на основании знакомства с которой студент может получить необходимую информацию по теме.

В нашем случае это следующая тема:

Тема 25. Морфология искусства.

В пределах данной темы следует обратить внимание на следующие вопросы и проблемы:

1. Современная система искусств – виды, роды, жанры
2. Виды искусства и принципы их классификации.
3. Пространственные и временные искусства
4. Изобразительные и неизобразительные искусства
5. Простые искусства
6. Синтетические искусства
7. Полижанровость и полистилистика в современном искусстве. Аудио-визуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

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

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

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

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

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук, доцент