

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
Научной и международной
деятельности

_____ **Е.В.Савелова**

«11» мая 2021 г.

ЭСТЕТИКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2021 год набора,
очная формы обучения)

Направление подготовки
51.03.01 Культурология

Профиль подготовки
Сетевая культура и социальные коммуникации

**Хабаровск
2021**

Составитель:

Крыжановская Яна Станиславовна, доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии «5» мая 2021 г., протокол № 9.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения о дисциплине	4
1.1. Наименование дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель освоения дисциплины.....	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
2. Объем и содержание дисциплины	5
2.1. Объем дисциплины.....	5
2.2. Тематический план дисциплины (ЗФО)	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем.....	7
3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	14
3.1. Планы семинарских занятий.....	14
3.2. Задания для самостоятельной работы.....	22
3.3. Задания для текущего контроля (вопросы теста).....	23
4. Методические указания по освоению дисциплины	26
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине	28
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования.....	28
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.....	29
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	30
6. Ресурсное обеспечение	31
6.1. Основная и дополнительная учебная литература.....	31
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»...	32
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	33
6.4. Материально-техническая база.....	34
7. Воспитательная работа	34
8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	35

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Сетевая культура и социальные коммуникации», в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработана на кафедре культурологии и музеологии Хабаровского государственного института культуры в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. №1177, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Курс относится к обязательной части учебного цикла и способствует формированию универсальных и профессиональных компетенций обучающихся. Дисциплина «Эстетика» (Б1.О.17), в рамках которой рассматриваются проблемы эстетического отношения к действительности и проблемы художественного бытия, непосредственно связана с такими предметами учебного плана, как «Философия», «Основы культурологии» и др.

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – развитие культурологической компетентности на основе познания культуры как формы человеческого существования, способствующей формированию навыков эстетического анализа явлений природы, искусства и общественной жизни, их критического освоения на основании философско-эстетических критериев

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Профессиональные компетенции сформулированы на основе выбранных из профессиональных стандартов обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

Код	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
УК-5	способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в	УК-5.1. Знать: - основные подходы к изучению культурных явлений;	УК-5.3. Знает: место эстетики в современном гуманитарном знании, ее роль в оценке событий культуры; основные философско-

	социально-историческом, этическом и философском контексте	- особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира;	эстетические идеи и концепции в истории культуры
		УК-5.2. Уметь: -применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; - проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира.	УК-5.5. Умеет: оценивать события культуры в контексте философско-эстетических направлений эпохи, интерпретировать памятники художественной культуры в контексте философско-эстетического дискурса.
		УК-5.13. Владеть: - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, корректного и конструктивного ведения дискуссии	УК-5.3. Владеет: навыками аргументированного представления собственной мировоззренческой позиции на основе полученных знаний по дисциплине, навыками анализа философско-эстетической проблематики в произведениях художественной культуры

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестр
Контактная работа (всего)	84	4
в том числе:		
- лекции (ЛЗ)	42	4
- семинары (СЗ)	42	4
- практические (ПЗ)		
- мелкогрупповые (МГЗ)		
- индивидуальные (ИЗ)		
- групповое консультирование (Г)		
- индивидуальное консультирование (И)		
Самостоятельная работа студента (всего)	24	4
СРС	12	4
КОНТРОЛЬ	12	
в том числе:		
- подготовка курсовой работы		
- текущий контроль	8	
- промежуточный контроль (подготовка к зачету)	4	4
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	3/108	4

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	курсы:
<i>зачет</i>	3
<i>экзамен</i>	

2.2. Тематический план дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Кол-во часов							
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа студентов		
			Все го	ЛЗ	ПЗ	СЗ	СРС	Контроль СРС	
								Текущий	Промежуточный
Введение									
	Предмет, цели и задачи дисциплины, место курса в профессиональном образовании (УК-5)	2	2	2					
Раздел 1. Эстетика как наука: предмет, история возникновения с древнейших времен.									
1.1.	Эстетика как философско-теоретическая основа художественного образования. Предмет эстетики, ее функции и задачи (УК-5)	3	2	2			1		
1.2.	История возникновения и развития эстетических взглядов в древности. Античная эстетика (УК-5)	12	8	4		4	2	2	
1.3.	Эстетические взгляды мыслителей Средневековья и Возрождения (УК-5)	9	8	4		4	1		
1.4.	Эстетические взгляды Нового времени (УК-5)	9	8	6		2	1		
1.5.	Эстетическая мысль XIX – нач. XX вв. (УК-5)	5	2	2			1	2	
Раздел 2. Основные проблемы эстетической теории									

2.1.	Эстетическое сознание. Основные категории эстетики (УК-5)	13	10	6		4	1	2	
2.2.	Природа искусства (УК-5)	13	12	4		8	1		
2.3.	Специфика художественного творчества (УК-5)	2	2	2					
2.4.	Проблема художественного восприятия (УК-5)	4	4	2		2			
2.5.	Морфология искусства (УК-5)	14	12	2		10		2	
Раздел 3. Неклассическая эстетика (нонклассика): принципы, категории, этапы развития.									
3.1.	Философско-эстетические поиски XX в. (УК-5)	8	6	2		4	2		
3.2.	Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории (УК-5)	10	8	4		4	2		
	Зачет	4							4
	Всего	108	84	42		42	12	8	4

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Введение

Предмет, цели и задачи дисциплины, место курса в профессиональном образовании. Формы проведения занятий. Формы контроля в рамках данной дисциплины. Методическое обеспечение дисциплины. Основной список литературы. Дополнительный список литературы.

Раздел 1. Эстетика как наука: предмет, история возникновения с древнейших времен.

Тема 1.1. Эстетика как философско-теоретическая основа художественного образования. Предмет эстетики, ее функции и задачи

Соотношение между культурой и образованием. Соответствие между ценностями культуры и видами образования: образование нравственное, научное (теоретическое), художественное, правовое и др. Художественное образование как «процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества».

Эстетика как философско-теоретическая основа художественного

образования. Предпосылки эстетики. Предмет эстетики – «многообразие выразительных форм окружающего мира» (А. Лосев). Человек как центр и условие эстетического видения. Проблемное поле и методологическая база современной эстетики. Возможности эстетического и искусствоведческого исследования искусства. Эстетические ценности – рукотворные (искусство, дизайн, мода, промышленность и др.) и нерукотворные (природа). Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, социологией, психологией, педагогикой, философией. Структура эстетического знания. Функции эстетики.

Тема 1.2. История возникновения и развития эстетических взглядов в древности. Античная эстетика

Исторические ориентации художественного сознания. Эстетическая картина мира в философских концепциях Древнего мира: Египет, Вавилон, Индия, Китай. Эстетические идеи античности. Мифологические основы ранней классики. Космологизм как основание античной эстетики. Принципы гармонии, меры, калокагии в античном мировосприятии. Эстетическая окрашенность философской мысли. Пифагорейская числовая эстетика. Эстетический космос Платона, учение об искусстве. Место искусства в модели идеального государства. Роль Платона в становлении европейской эстетической мысли и теории воспитания. Эстетика Платона и христианская традиция. Рефлексивно-аналитический характер эстетики Аристотеля. Аристотель в сопоставлении с Платоном. Аристотель о природе красоты. Аристотель о природе и специфике искусства. Категории катарсиса, калокагии, мимесиса у Аристотеля. Учение об энтелехии и энтелехийный характер искусства. Аристотель о видах искусства и сущности трагедии. А.Ф. Лосев о мифически-трагическом мировоззрении Аристотеля. Римско-эллинистическая эстетика. Плотин. Реставрация эстетики числа, ритма и гармонии у неопифагорийцев (Ямвлих, Порфирий).

Тема 1.3. Эстетические взгляды мыслителей Средневековья и Возрождения

Средневековая эстетика Запада: качественное своеобразие эстетической картины мира. Критика античного эстетизма. Мир сакральных ценностей и ценностей эстетических. Символика христианства как новый феномен эстетизиса. Эстетика Аврелия, Августина. Философия музыки (Боэций). Рациональная эстетика Фомы Аквинского. Средневековые теории гармонии меры и числа. Византийская эстетика: категории света слова, символа. Проблемы образа и иконоборческие споры. Теория эстетического канона. Небесные иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита. Рефлексы византийской эстетики в древнерусской философской мысли: митрополит Илларион, Нил Сорский, Симеон Полоцкий, протопоп Аввакум.

Основные принципы ренессансной эстетики. Историко-психологическая характеристика человека Ренессанса. Проблема гуманизма, секуляризация культуры. Специфика образования в эпоху Возрождения. Судьба античного эстетического идеала. Ренессансные учения о пропорции. Универсализм Леонардо. Трагическое мировосприятие Микеланджело. Кризис ренессансной эстетики: Шекспир, Сервантес, Вийон. Эстетика маньеризма, ее противоречивость, аристотелевско-схоластический характер.

Маньеристское понимание красоты и грации как «отблеска лика божьего». Критика рационализма в художественном творчестве. Трактовка творчества как «создания умопостигаемого Космоса». Отношение искусства и действительности, маньеристская концепция художественной идеи.

Русская религиозная мысль о саморазложении ренессанса (П. Флоренский, А. Лосев). Вопрос о ренессансе в России. Первые русские эстетические трактаты: Симон Ушаков, Иосиф Владимиров.

Тема 1.4. Эстетические взгляды Нового времени

Наука Нового времени и изменение художественного восприятия мира: Декарт и Ньютон. Пантеистическое восприятие мира. Новое понимание проблем взаимодействия личности и общества: полная зависимость личности от общества, потому «трагический гуманизм». Барокко и его антиномии. Утверждение субъективной и относительной природы красоты, недоступности красоты для рационального познания в философской эстетике (Б. Паскаль, Лейбниц). Связь красоты и величины, масштаба предмета, определение идеала прекрасного как драматической экспрессии и силы в искусстве (Л. Бернини). Триумф технического мастерства над материалом - выражение художественно прекрасного. Риторическая основа художественной эстетики Барокко. «Риторика» Аристотеля и идея *persuasione* (убедительности) как цели искусства. Иллюзионистский характер эстетики барокко, барочная трактовка «подражания» как «*espressione*» (выражения) у Фр. Патрицци, определение метафоры как его формы, позволяющей видеть мир, как метаморфозу. Трактат Э. Тезауро «Подзорная труба Аристотеля». Разработка Тезауро теории остроумия, ее значение для понимания барочной трактовки художественного творчества.

Нарастание рационалистических тенденций: от Кальвина и Лютера к классицизму. Нарастание рационалистических тенденций: от Кальвина и Лютера к классицизму. Европейский рационализм (Р. Декарт) – философская основа классицизма. «Поэтика» Аристотеля – идейная основа теории художественного метода классицизма. Формирование основных принципов, постулатов и законов классицизма в работах Ц. Скалигера, Л. Кастельветро, Ф. Сиднея, Б. Джонсона. Трактовка подражания классицизмом, понятие художественной идеи как созерцания природы, очищенной нашим разумом (Дж.-П. Беллори). Утверждение значимости художественного прекрасного и превращение эстетики в нормативную, «законодательную» дисциплину,

разрабатывающую правила художественного метода. Влияние работ А. Палладио на формирование принципов архитектуры классицизма. Значение теоретических разработок Н. Пуссена для определения принципов классицизма в живописи. «Поэтическое искусство» Н. Буало. Нормативная эстетика стиля и жанра у Ж. Корнеля и П. Расина.

Сенсуализм как философская основа просветительской эстетики. Осознание связи эстетических феноменов с областью чувств и восприятием человека. Разработка проблемы вкуса в эстетике английского и французского просвещения (Д. Юм, Э. Бёрк, Ш.Л. Монтескье, К.А. Гельвеций, Ф.М.А. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо). Просветительская теория прекрасного. Утверждение противоположности утилитарного и эстетического в философии Д. Локка. Исследование отношения нравственного и эстетического в работах Шефтсбери и Ф. Хатчесона. Значение моральной философии для определения ценностной природы прекрасного и формирования просветительской программы эстетического воспитания.

Рождение эстетики как науки. Эстетика Канта, Гегеля как вершина немецкой классической эстетики. От «трансцендентальной эстетики» к «Критике способности суждения». Место эстетики в системе И. Канта. Посредующий характер эстетического по Канту. Чувство удовольствия и принцип целесообразности как основа эстетического учения Канта. Понятие свободной игры рассудка и воображения. Автономия эстетического. Учение о гении. Прекрасное и возвышенное. Принципы классификации искусств по Канту. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля. Эстетическое как «чувственное выражение идеи». Учение об идеале. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Постановка проблемы «смерти искусства» в философском творчестве Гегеля. Гете и Шиллер. Концепции эстетической игры. Основные идеи русского Просвещения.

Тема 1.5. Эстетическая мысль XIX – нач. XX вв.

Эстетика романтизма: Германия, Англия, Франция. Своеобразие национального вклада и типологическая общность. Личность и общества. Проблема художника. Фантастика, гротеск. Эстетика ужаса и потустороннего. Концепции смеха, иронии, остроумия. Проблема романтического героя: от мировой скорби к цинизму. Эстетика русского романтизма.

Европейская эстетика XIX в.: от романтизма к критическому реализму. Эстетика художественной достоверности. Фантастика у реалистов, эстетика гротеска. Эстетические средства сатиры. Позитивистская эстетика. Упрощение эстетического идеала. Вопрос о пределах достоверности и проблема условности.

Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора. Критика Кьеркегором эстетизма немецких романтиков. Учение Кьеркегора о трех стадиях человеческого существования. Специфика и сущностные черты

эстетической стадии. «Трагедия эстетизма». Опыт неклассического письма. Эстетическая окрашенность философских исканий С.Кьеркегора. Проблематизация бессознательного в эстетической теории. Поворот к неклассической эстетике.

Эстетические взгляды Ф. Ницше. Критика декаданса и обоснование «нового» эстетизма в творчестве Ницше. Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и жизни. Искусство как спасение от «зла индивидуации». Новое понимание красоты. «Переоценка всех ценностей». Отражение опыта телесности в текстах Ф. Ницше.

Раздел 2. Основные проблемы эстетической теории.

Тема 2.1. Эстетическое сознание. Основные категории эстетики

Эстетические категории, отражающие духовно-практическое освоение мира. Эстетическое чувство как умение переживать красоту. Эстетическое отношение как вид ценностного сознания. Эстетическая ситуация. Эстетическое переживание. Эстетический вкус.

Категория прекрасного как фундаментальная эстетическая категория. Многообразие подходов к прекрасному в истории эстетики. Историческая, этническая, социальная обусловленность представлений о прекрасном. Прекрасное в искусстве. Безобразное как категория эстетически отрицательного. Безобразное в искусстве. Особое отношение к категориям «прекрасное – безобразное» в искусстве XX в. Категории возвышенного и низменного. Диалектика возвышенного в учении И. Канта. «Трагическое – комическое» как характеристики конфликтных ситуаций. Характеристики трагического. Историческая изменчивость трагического. Трагическое и пессимистическое. Комическое как категория эстетики. Приемы комического. Комическое в истории культуры. Совокупность эстетических категорий как система.

Тема 2.2. Природа искусства

Эстетическая и художественная культура общества. Искусство в контексте культуры. Природа искусства и его взаимосвязь с другими сферами человеческого бытия. Основные теоретические подходы к пониманию природы искусства. Искусство как подражание и как выражение. Гносеология искусства. Проблема отношения искусства и действительности. Теория мимесиса и природа художественной выразительности. Роль объективного и субъективного в создании символично-метафорического словаря искусства. Семиотика о знаковой природе художественного образа.

Онтологический статус произведения искусства. Понятие внешней и внутренней формы. Соотнесенность художественной символики с сущностными основами бытия. Произведение искусства как открытая

система. Эстетика как аксиология искусства. Понятие истины и ценности в естественнонаучном и гуманитарном знании. Процессы «понимания» и «интерпретации» как неотъемлемое условие бытия художественного текста. Историческая биография произведений художественной классики.

Искусство в системе культуры: искусство и религия, искусство и наука, искусство и миф, искусство и мораль. Искусство и традиция. Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь традиции и инновации в искусстве. Искусство и язык. Искусство и игра. Искусство и власть.

Тема 2.3. Специфика художественного творчества

Проблематика психологии художественного творчества. Исследование роли воображения, мышления, интуиции, вдохновения, надситуативной активности. Определение индивидуально-психологических особенностей, проявляющихся в процессе творчества (способностей, одаренности, таланта, гениальности и пр.). Изучение особенностей социальной фацилитации - влияний, оказываемых на личность творческим коллективом.

Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Вдохновение и мастерство. Искусство и игра. Проявление игрового начала на уровне художественного содержания и на уровне художественной формы. Игровая стихия как барьер на пути идеологизации искусства. Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности. Самосознание субъекта художественного творчества. Проблема автора: классический и неклассический подходы. Проблема свободы и ответственности художника. Проблема исполнительства. Метод и стиль.

Тема 2.4. Проблема художественного восприятия.

Психология художественного восприятия. Культурно-исторические и индивидуальные основы художественного восприятия. Механизмы апперцепции и проблема адекватного постижения произведения искусства. Понятие апперцепции и особенности процесса восприятия как отождествление свойств объясняющего и объясняемого (А.А. Потебня). Восприятие и диалог. Восприятие как сотворчество.

Теория вчувствования Т. Липпса. Искусство как катарсис (катарсическая теория искусства). Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс их усиления. Р. Арнхейм об искусстве как терапии. Храмовое действо как синтез искусств (П. Флоренский).

Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки. Проблема адекватного постижения произведения искусства. Социально-психологические стимулы и препятствия художественного контакта. Фигура «читателя» в постмодернистской парадигме.

Типология массового художественного восприятия. Типология публики: проблемно ориентированный зритель; нравственно ориентированный зритель;

гедонистически ориентированный зритель; эстетически ориентированный зритель. Художественно-творческое мышление. Взаимосвязь восприятия и художественного мышления. Социально-психологические стимулы и препятствия художественного контакта.

Тема 2.5. Морфология искусства

Морфология искусства. Проблема классификации искусств в истории эстетики. Виды и роды искусств, их растущее многообразие и истоки. Принципы их классификации. Принципы классификации. Специфика художественных средств различных видов искусства. Виды и жанры искусства. Литература как вид искусства. Специфика словесных искусств. Слово и образ. Слово и смысл. Слово и молчание. Специфика поэтической речи. Изобразительное искусство. Специфика художественного образа в живописных и пластических произведениях. Свет и цвет в изобразительном искусстве. Проблема художественной формы. Проблема созерцания и отражения. Театр и кино. Природа синтетических искусств. Театр и мир представления. Актер и зритель: проблема дистанции. Тема телесности: движение и жест. Кино: движущаяся эстетика. Кино и проблема темпоральности. Кино: между образом и звуком. Музыка как вид искусства. Интерпретация музыкального начала в истории эстетики. Музыка как выражение волевого начала. «Ангажированность» звука и музыка как отражение (звучание) «чистого бытия». Классические и неклассические подходы к пониманию природы музыки. Художественный синтез и проблема интеграции искусств.

Раздел 3. Неклассическая эстетика (нонклассика): принципы, категории, этапы развития.

Тема 3.1. Философско-эстетические поиски XX в.

Принципы развития эстетики в XX в.: противостояние реализма и модернизма. Признаки неклассической эстетики. Декаданс и его влияние на изменение эстетической ситуации. Бунт против объективации как основа эстетики экзистенциализма. Понятие экзистенции и проблема выбора. Культ творчества. Эстетика абсурда. Проблема Другого и тема понимания. Понимание и выражение. Проблема смысла и истолкования в герменевтике. Проблема интерпретации художественных текстов. Эстетические взгляды Г.-Г. Гадамера.

Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике. Проблематизация темы коллективного бессознательного и проблема художественного творчества. Архетип и символ. Бессознательное и язык. Учение о «символическом» в концепции Ж. Лакана. Эстетическая проблематика в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. Проблема истока

художественного творения. Онтологизм эстетики М. Хайдеггера. Искусство как «хранитель бытия». Истина и творение. Искусство и язык.

Омассовление искусства и противостояние массового искусства народному и высокому искусству. Типология массового художественного восприятия: зритель проблемно ориентированный; нравственно ориентированный; гедонистически ориентированный и эстетически ориентированный

Структуралистские и постструктуралистские подходы к эстетической проблематике. Эстетические поиски русской формальной школы. Французский структурализм. Проблема «смерти автора», «власть дискурса» и «дискурс власти». Движение от структурализма к постструктурализму, «от произведения к тексту».

Тема 3.2. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории

Русский авангард и рождение модернизма в искусстве и эстетике. Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной опосредованности в искусстве. Идеологические поиски и противостояние в эстетике. Постоянная трансформация предмета искусства и эстетики: от реализма к беспредметности, абстракционизму и «вещности» искусства, и артефакту и искусству как акции. Влияние картины мира XX века на становление нового типа художественного видения. Фрейдизм и сюрреализм. К.Г. Юнг о психологии художественного творчества. Поиск нового выразительного языка в искусстве и проблема его прочтения и понимания. Психологический и визионерский типы творчества. Историческая психология и искусство. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта. Дискуссии о качестве образного строя искусства и критика катарсической природы художественного творчества.

Постмодернизм, клиповое искусство. Тотальная эстетизация повседневности (театральность, перформативность, фестивизация). Легкость и гибкость как новые культурные ценности: проблема релятивности эстетического вкуса. Антиутопичность постмодернизма. Ирония, игровое начало, цитатность, культ аутентичности в искусстве постмодернизма.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинарское занятие №1-2

ТЕМА: История возникновения и развития эстетических взглядов в древности. Античная эстетика.

1. Учебная цель

1.1. Дать представление о специфике формирования эстетического знания в древности

1.2. Изучить основные категории и концепции художественного сознания Древней Греции.

1.3. Проанализировать взаимоотношения и взаимосвязи античной эстетики с философией и художественной практикой Древней Греции.

Семинар проводится в активной и интерактивной форме разбора основных категорий и концепций данного периода.

2. Темы, выносимые на обсуждение

2.1. Учение пифагорейцев о гармонии. Значение и роль музыки.

2.2. Прекрасное в эстетике Сократа. Калокагатия.

2.3. Прекрасное в эстетике Платона.

2.4. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.

2.5. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.

2.6. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.

2.7. Своеобразие античной эстетики, основные категории.

3. Основные понятия: анамнезис, космологизм, гармония, мера, ритм, калокагатия, технэ, мимесис, эйдос, катарсис, трагедия, энтелехия.

Семинарское занятие №3-4

ТЕМА 3: Художественно-эстетический мир христианского средневековья

1. Учебная цель

1.1. Дать представление о специфике христианской художественно-эстетической картины мира.

1.2. Изучить основные категории и концепции художественного сознания европейского Средневековья.

1.3. Проанализировать особенности древнерусской эстетики.

2. Темы, выносимые на обсуждение:

1. «Афины и Иерусалим»: своеобразие христианской картины мира.

2. Формула красоты в средневековой христианской эстетике. Иерархия красоты и проблема света и тьмы, их эстетическое значение (Аврелий Августин, ПсевдоДионисий).

3. Проблема образа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Иконоборчество: эстетические аспекты процесса.

4. Искусство и его место в богопознании: различие западно-христианского и восточно-христианского подходов.

5. Особенности древнерусской эстетики. Органическое соединение языческой и христианской культуры.

6. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.

Семинарское занятие №5

ТЕМА: Эстетические взгляды и художественная практика XVII-XVIII вв.

1. Учебная цель

1.1. Выявить многообразие и противоречие эстетических поисков и художественной практики XVII –XVIII вв.

Семинар проводится в активной и интерактивной форме разбора основных категорий и авторских концепций данного периода.

2. Темы, выносимые на обсуждение:

2.1.Рационалистическая и сенсуалистическая традиции в эстетике Нового времени.

2.2. Основные принципы эстетики барокко. Остроумие как категория барочной эстетики.

2.3. Эстетические принципы классицизма

2.4. Французская эстетика эпохи Просвещения. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

3. Основные понятия: подражание, переживание, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетическая норма, эстетика, метод, стиль, классицизм, барокко.

Семинарское занятие №6-7

ТЕМА: Эстетическое сознание. Основные категории эстетики

1. Учебная цель

В процессе учебной дискуссии рассмотреть фундаментальные категории эстетики.

Семинар проводится в интерактивной форме учебной дискуссии.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

2.1.Эстетическое сознание и его структура.

2.2. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.

2.3.Категории «прекрасное» и «безобразное».

2.4. Эстетические категории возвышенного и низменного, их интерпретация в искусстве

2.5. «Трагическое» как категория эстетики.

2.6. «Комическое» как эстетическая категория.

2.7. Эстетический поворот в современной культуре: признаки и возможные последствия

Вопросы проблемно-дискуссионного характера (по работе Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности»):

1. В современной отечественной эстетике «возвышенное» трактуется как категория, характеризующаяся внутренней значительностью, величием предметов и явлений. В известном смысле «возвышенное» выражает превосходство воспринимаемого объекта по отношению к воспринимающему его индивиду и понимается как высшее проявление «прекрасного». Подтвердите такое понимание этой категории примерами из истории, современной жизни и художественной образности в произведениях искусства. Чернышевский утверждал: «Возвышенное есть то, что гораздо больше всего, с чем сравнивается нами». В чем расходится диссертант в интерпретации этой категории с современной эстетикой? «Гораздо больше, гораздо сильнее - вот отличительная черта возвышенного», - писал Н.Г. Чернышевский. Какими критериями он руководствовался – качественными или количественными? Не допускает ли его тезис, что «возвышенным» может оказаться явление «безобразное» и даже «низменное»? Изложите и обоснуйте свое мнение.

2. «Трагическое» понимается Чернышевским как «ужасное в жизни человека», вызывающее «сострадание и страх». «Трагическое не имеет существенной связи с идеею судьбы или необходимости, большею частью случайно, не вытекает из сущности предшествующих моментов». В искусстве же традиционно утвердился принцип: «развязка должна вытекать из завязки», тем самым, по мнению диссертанта, в изображение трагического неправомерно вносится «идея судьбы и необходимости». «Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному». Прокомментируйте цитируемые суждения Чернышевского о «трагическом» и «комическом» в их соотношении с «возвышенным». Изложите свое понимание данных категорий, подтверждая его примерами из жизни и искусства.

3. Н.Г. Чернышевский не согласен с тем, что «искусство есть деятельность, посредством которой осуществляет человек свое стремление к прекрасному». «Область искусства не ограничивается областью прекрасного», либо его предмет – «общеинтересное в жизни», «люди в различных обстоятельствах», что, по мнению диссертанта, не исчерпывается «прекрасным», «трагическим» и «комическим». На примерах из жизни и искусства покажите правомерность или неправомерность подобных утверждений. Привлеките при этом альтернативные рассуждения, как,

например, «искусство, конечно, изображает не только «прекрасное», но и «безобразное», «низменное», что имеет место в действительности, однако с позиций гуманистического эстетического идеала художника, писателя, музыканта. Поэтому художественный образ всегда является поиском «прекрасного» в прямом смысле или «от противного».

3. Основные понятия: эстетическое сознание, эстетическое чувство, эстетическая оценка, эстетический вкус, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, комическое, трагическое.

Семинарское занятие №8

ТЕМА: Проблема художественного восприятия

1. Учебная цель: выявить особенности эстетического и художественного восприятия как специфических видов деятельности.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

1.2. Эстетическое и художественное восприятие. Проблемы художественного восприятия и психологии искусства.

1.3. Художественное восприятие и его свойства.

1.4. Фазы эстетического восприятия.

Основные понятия: вкус эстетический, вкус художественный, воспитание эстетическое, восприятие эстетическое, катарсис, оценка эстетическая, потребность эстетическая.

Семинарское занятие №9-10

ТЕМА: Искусство в системе культуры

1. Учебная цель: выявить особенности искусства как специфического феномена в универсуме культуры.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

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.

Семинарское занятие №11-12

ТЕМА: Основные понятия и принципы искусства

1. Учебная цель: выявить особенности искусства как специфического феномена в универсуме культуры.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

1. Проблема определения искусства: основные подходы.

2. Художественный образ как атрибут искусства. Специфика образного мышления в искусстве.

3. Проблема формы и содержания в искусстве. Содержательность формы и художественность содержания

4. Искусство как подражание. Трактровка мимезиса в разные периоды. Изобразительность и выразительность

5. Искусство как игра и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель).

6. Искусство как катарсис. Различные концепции катарсического действия искусства от античности до постмодернизма. Катарсическое действие как всеобщая функция искусства

Семинарское занятие №13

ТЕМА: Морфология искусства

1. Учебная цель:

1.1. систематизировать разнообразные знания об искусстве на основе современных способов систематизации и классификации искусств;

1.2. выработать умение анализа произведений искусства в зависимости от законов жанра, вида и рода искусства, к которому произведение принадлежит.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

2.1. Современная система искусств – виды, роды, жанры.

2.2. Принципы классификации искусств.

- 2.3. Пространственные и временные искусства.
- 2.4. Изобразительные и неизобразительные искусства
- 2.5. Синтетические искусства.

Семинарское занятие №14

ТЕМА: Специфика музыки как вида искусства

1. Учебная цель:

- 1.1. систематизация знаний об особенностях выразительных средств музыки и ее жанров;
- 1.2. систематизация об особенностях классической и неклассической музыкальной культуры.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

- 1. Звук физический и звук музыкальный. Специфика музыкального звука.
- 2. Основные средства музыкальной выразительности: гармония, лад, ритм, темп, фактура.
- 3. Жанры и формы классической музыки: опера, симфония, соната, оратория, кантата и др.
- 4. Джаз как явление музыки XX в. Сплав европейской и афроамериканской традиции в джазе. Джазовая импровизация и ее составляющие. Джазовый оркестр. Основные джазовые стили: традиционный джаз, бибоп, кул, модальный джаз, джаз-рок, фьюжн.
- 5. Рок-музыка: от рок-н-ролла до «новой волны».
- 6. Поп-музыка.

Семинарское занятие №15-16

ТЕМА: Специфика живописи как вида искусства

1. Учебная цель:

- 1.1. систематизация знаний об особенностях выразительных средств живописи и ее жанров;
- 1.2. систематизация об особенностях классической и неклассической живописи.

Занятие проходит в форме экскурсии в Дальневосточном художественном музее

Семинарское занятие №17

ТЕМА: Специфика театра как вида искусства

1. Учебная цель:

1.1. систематизация знаний об особенностях выразительных средств театрального искусства.

Занятие проходит в форме посещения театрального спектакля с последующим обсуждением.

Семинарское занятие №18-19

ТЕМА: Философско-эстетические поиски XX в. Искусство в современном мире

1. Учебная цель:

1.1. систематизация представлений о многообразии направлений эстетической мысли в XX в.;

1.2. обсуждение проблемы места и роли искусства в современном мире

1.3. определение принципов дифференциации эстетических подходов к анализу современного искусства.

2. Вопросы, выносимые на обсуждение:

2.1. А. Бергсон о роли мифопоэтического творчества в нейтрализации чрезмерного развития человеческой рефлексии.

2.2. Искусство как поиск «нашего основания быть» в эстетике А. Мальро.

2.3. Культурологические основания экзистенциальной эстетики Ж.-П. Сартра и А. Камю: общее и особенное.

2.4. Признаки неклассической эстетики. Взаимообогащение языка эстетической мысли и художественного творчества.

2.5. Природа и границы искусства, язык современного искусства (на основе знакомства участников с оригинальным эстетическим текстом одного из крупнейших теоретиков в области эстетики XX в. из представленных в хрестоматии «Эстетика и философия культуры: хрестоматия / сост. Я.С. Крыжановская, Е.В. Савелова. Хабаровск: ХГИК, 2016).

Основные персоналии: Адорно Т., Барт Р., Белый А., Бенямин В., Бергсон А., Гадамер Г.-Г., Деррида Ж., Лиотар Ж.-Ф., Мальро А., Маринетти Ф.-Т., Ницше Ф., Сартр Ж.-П., Соловьев В., Тзара Т., Хайдеггер М.

Семинарское занятие № 20-21

ТЕМА: Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории.

1. Учебная цель

1.1. дать теоретические основы понимания модернизма и постмодернизма;

1.2. сформировать навыки эстетически обоснованного анализа современной художественной жизни;

1.3. выработать заинтересованное эстетическое отношение к явлениям современного искусства.

2. Темы, выносимые на обсуждение:

2.1. Художественно-эстетическое сознание XX века (*стремление к эксперименту, переоценка ценностей, отказ от традиции, неутилитарность, возникновение пост-культуры и др.*)

2.2. Эстетические принципы и категории постмодернизма (*деконструкция, игра, ирония, абсурд, цитатность, фрагментарность, лабиринт, ризома, интертекст, маргинальность, симулякр и др.*)

2.3. Три основных направления развития пост-культуры на рубеже XX-XXI вв. (**желательно к каждому направлению привести иллюстрации – визуальные или аудиальные**):

а) организация эстетизированной среды обитания современного человека (уровень быденной жизни);

б) организация массовых зрелищ, шоу (уровень массового неутилитарного досуга);

в) организация виртуальной реальности (уровень особого художественно-игрового киберпространства индивидуального творчества)

3. Основные понятия: абсурд, артефакт, арт-практики, гипертекст, деконструкция, интертекст, искусство и игра, лабиринт, модерн, ризома, симулякр.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «Эстетика» предусматривает самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Задания для самостоятельной подготовки дадут возможность практически освоить теоретические рекомендации, повторить и закрепить основные знания, полученные в ходе чтения лекционного курса. Формы самостоятельной работы: конспектирование специальной литературы по дисциплине; изучение разделов курса, оставшихся за рамками аудиторных занятий; работы над терминологическим словарем; подготовка к семинарским и практическим занятиям.

3.2.1. Термины для создания терминологического словаря:

Абсурд, античная эстетика, артефакт, арт-практики, барокко эстетика, безобразное, византийская эстетика, вкус эстетический, возвышенное, воспитание эстетическое, восприятие эстетическое, гармония, гипертекст, гротеск, деконструкция, древнерусская эстетика, золотое сечение, интертекст,

ирония, «искусство для искусства», искусство и игра, калокагатия, катарсис, комическое, классицизма эстетика, культура эстетическая, лабиринт, мимесис, модерн, низменное, образование художественное, оценка эстетическая, постмодерн, потребность эстетическая, прекрасное, ризома, симулякр, средневековья эстетика, стиль в искусстве, трагическое, художественный метод, ценность эстетическая, эстетизм, этос.

3.2.2. Персоналии для создания терминологического словаря:

Августин, Аврелий, Адорно Т., Альберти Л.-Б., Аристотель, Барт Р., Баумгартен А.-Г., Белинский В. Г., Белый А., Бергсон А., Буало Н., Вакенродер В.Г., Винкельман И.-И., Л. да Винчи, Гадамер Г.-Г., Гегель Г.В.Ф., Гофман Э.Т.А., Деррида Ж., Дидро Д., Дюрер А., Кант И., Карамзин Н., Кьеркегор С., Лессинг Г.-Э., Лиотар Ж.-Ф., Липпс Т., Мальро А., Ницше Ф., Петрарка Ф., Пифагор, Платон, Плотин, Порфирий, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Руссо Ж.-Ж., Сартр Ж.-П., Соловьев В., Фома Аквинский, Хайдеггер М., Хатчесон Ф., Хогарт У., Шеллинг Ф.В.Й., Шиллер Ф., Шлегель А. и Ф., Шопенгауэр А., Царлино Д., Цицерон, Чернышевский Н. Г., Юм Д., Ямвлих.

3.3. Задания для текущего контроля (вопросы теста)

На основе изученного лекционного и семинарского материала, а также материала предложенного перечня основной и дополнительной литературы осуществляется подготовка к ответам на вопросы теста, которые проводится в середине 4 семестра.

1. Определите, какие категории эстетики раскрываются в тексте. Аргументируйте ответ

*1.1. Вас всех в свидетели зову смотрите,
Что ныне, Бог, терплю я от богов!
Поглядите, в каких
Суждено мне терзаниях жизнь проводить
Мириады годов!
Позорные узы обрел для меня
Новоявленный царь блаженных богов.
Увы! я рыдаю об этой беде
И о бедах грядущих, - и где же предел
Моих бесконечных страданий?
Но что ж говорю? Ведь раньше я и сам
Предвидел все грядущее, и нет
Нежданных бедствий для меня. Я должен
Свою судьбу переносить легко:
Нельзя преодолеть Необходимость.*

*Но тяжко и молчать, и говорить
Об участи моей. Ведь я, злосчастный,
Страдаю за благодеянья смертным.
Божественное пламя я похитил.
Сокрыв в стволе пустого тростника,
И людям стал наставником огонь
Во всех искусствах и путем великим...
За это преступленье казнь терплю,
Вися в оковах под открытым небом...*

Эсхил «Прометей прикованный»

- 1.2. *Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.*

М.Ю. Лермонтов «Мцыри»

- 1.3. *Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.*

Пушкин А.С. «Пир во время чумы»

1.4. «В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице – и вдруг у водосточного желоба, осыпанного цинковыми звездами, под самой стенкой находит вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей... а дальше все будет чрезвычайно хорошо. Он так часто представлял себе, как найдет деньги, даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы, в асфальтовом углу, образованном выступом дома, у звездного желоба... На улицу Полтавской

Победы Саша ходил каждый день, но, к его крайнему удивлению, бумажника не было..., И Саша ошалело брел домой, валился на красный плюшевый диван и мечтал о богатстве, оглушаемый ударами сердца и пульсов. Пульсы были маленькие, злые, нетерпеливые».

И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

2. Выберите правильный вариант ответа:

2.1. Эстетическая категория, парная «возвышенному», называется:

- а) низменное;
- б) безобразное;
- в) драматическое;
- г) комическое.

2.2. Понимание сущности искусства как Божественного Откровения принадлежит:

- А) Аристотелю;
- Б) Платону;
- В) Дионисию Ареопагиту;
- Г) Канту.

2.3. Практически-духовная деятельность по освоению и воплощению эстетических ценностей – это:

- а) религия;
- б) философия;
- в) искусство;
- г) мораль.

2.4. К пространственно-временным видам искусства относятся:

- а) музыка, литература;
- б) танец, театр, кино;
- в) графика, живопись, скульптура, архитектура;
- г) реклама, дизайн, цирк.

2.5. Концепцию сущности искусства как духовного самооправдания человечества создал:

- а) Аристотель;
- б) Бердяев Н.А.;
- в) Фрейд З.;
- г) Чернышевский Н.Г.

2.6. Конфликт индивидуального чувства и общественного долга является сутью:

- а) реализма;
- б) классицизма;
- в) сентиментализма;
- г) барокко.

2.7. Скульптура является ведущим видом искусства в следующую эпоху:

- а) древнегреческая античность;
- б) древнерусское средневековье;
- в) Ренессанс;
- г) XX век.

2.8. Формы искусства, называемые арт-практиками, это:

- а) музыка, литература, танец;
- б) театр, кино;
- в) графика, живопись, скульптура, архитектура;
- г) граффити, хэппенинг, стрит-арт, инсталляция.

2.9. Современная художественность отличается следующим признаками:

- а) партийность, классовость, народность;
- б) иерархичность, рациональность, разумность;
- в) мистика, аффективность, вычурность;
- г) провокативность, властность, экономичность.

2.10. Арт-практика, представляющая публичный художественный жест, осуществляемый в повседневном жизненном пространстве, это:

- а) стрит-арт;
- б) перформанс;
- в) инсталляция;
- г) видео-арт.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал

с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам и вопросам. При подготовке к занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем заданий, с предложенной литературой, заполнить терминологический словарь по теме. Для подготовки к семинарским занятиям студентам рекомендуется использовать ресурсы сети Интернет, а также продумать возможность творческого представления ответов в форме презентаций Power Point (по желанию) и возможность систематизации теоретического материала и его более доступного изложения в виде схем или таблиц.

Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем, вдумчиво отнестись к предлагаемым вопросам проблемно-дискуссионного характера.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения практических занятий, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций.

К интерактивным формам относятся:

Учебные дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Коллоквиум – является своеобразным подведением итогов аудиторной работы обучающихся, самостоятельного изучения научной литературы, а также опытом систематизации полученных знаний, их упорядочения и вписывания в более широкий социокультурный контекст. К коллоквиуму необходимо представить подготовленный реферат, тематика представлена в списках к темам семинаров.

Творческие задания – помогают переосмыслить теоретический материал сквозь призму креативного подхода, что способствует развитию умения и навыков применения культурологического знания в профессиональной творческой деятельности и социальной практике.

Работа на семинарских занятиях (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего занятия, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на занятии обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может

отражать необходимую информацию по теме выступления, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на практическом занятии осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.
- самостоятельность и полнота анализа и интерпретации текстов культуры

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. **Самостоятельная работа** включает: освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на практических занятиях, а также исследовательские проекты по теоретическим вопросам к итоговому коллоквиуму, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», уровень бакалавриата

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции
УК-5	Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контексте

Этапы формирования компетенций:

Начальный этап:

на этом этапе формируются базовые знания и инструментальные основы компетенций, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. Студент воспроизводит термины; знакомится с основными философско-эстетическими концепциями, усваивает навыки самостоятельного опыта в художественно-эстетической сфере и его публичного представления. Если студент отвечает этим требованиям можно говорить об освоении им **порогового уровня** компетенций;

Основной этап:

знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, переносить знания и умения на новые профессиональные задачи, сформулированные педагогом. Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

на этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях. По результатам этого этапа студент демонстрирует **эталонный уровень** сформированности компетенции, т.е. способен продемонстрировать целостные знания в области эстетических и культурологических теорий, успешное владение навыками анализа философско-эстетической проблематики в произведениях художественной культуры; навыками выявления и аргументации собственной мировоззренческой позиции в ходе публичного выступления на основе философско-эстетического опыта мировой культуры.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Для проведения итогового контроля сформированности компетенций проводится зачет в виде беседы. Оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы обучающегося (выполнение письменных ответов на вопросы теста, подготовка терминологического словаря), а также итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных мероприятий обучающийся должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения

дискуссии на профессиональные темы, владение нормами научного языка, профессиональной терминологией).

Оценка «не зачтено» ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке к итоговому собеседованию по вопросам, предложенным к зачету.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Задания к зачету	Формируемые компетенции
1. Эстетика как основа художественного образования: предмет, цели и задачи.	УК-5
2. Эстетические категории «прекрасное – безобразное».	УК-5
3. Категории «трагическое – комическое» в истории эстетики.	УК-5
4. «Возвышенное» и «низменное» как эстетические категории.	УК-5
5. Эстетическая культура личности: природа и сущность.	УК-5
6. Эстетическая культура общества.	УК-5
7. Эстетическая и художественная культура.	УК-5
8. Природа и сущность эстетического вкуса.	УК-5
9. Проблемы эстетического восприятия.	УК-5
10. Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры личности.	УК-5
11. Специфика и роль художественного образования.	УК-5
12. Природа художественного творчества.	УК-5
13. Природа художественного восприятия.	УК-5
14. Художественный образ.	УК-5
15. Искусство и его специфика.	УК-5
16. Искусство и игра.	УК-5
17. Искусство и мировые религии.	УК-5
18. Взаимосвязь художника и публики в системе художественной культуры.	УК-5
19. Морфология искусства: роды и виды.	УК-5
20. Природа и сущность изобразительного искусства	УК-5
21. Природа и сущность музыки.	УК-5
22. Проблема происхождения искусства в истории эстетики.	УК-5
23. «Гармония», «мера», «калокагатия» как первые эстетические категории.	УК-5
24. Проблема прекрасного в диалоге Платона «Гиппий больший».	УК-5
25. Платон, Аристотель: теория художественного мимесиса.	УК-5
26. «Поэтика» Аристотеля как пример жанровой поэтики: проблемы теории трагедии.	УК-5
27. Плотин, «Эннеады»: теория прекрасного в неоплатонизме.	УК-5
28. Эстетические представления Средневековой Западной Европы.	УК-5
29. Эстетические традиции Древней Руси.	УК-5
30. Художественные идеалы Возрождения.	УК-5
31. Эстетические взгляды Нового времени	УК-5
32. Немецкая классическая эстетика XVIII – XIX вв.	УК-5
33. Эстетика романтизма.	УК-5

34. Истоки неклассической эстетики: Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше.	УК-5
35. Эстетические теории XX в. о природе художественного творчества и сущности искусства.	УК-5
36. Современные концепции эстетического воспитания.	УК-5
37. Принципы и категории неклассической эстетики.	УК-5
38. Эстетика постмодернизма	УК-5

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Гуревич, П.С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 304 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543>
2. Никитич, Л.А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с.: ил. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500>
3. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 362 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409>
4. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.Б. Сиднева. – 2-е изд. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 79 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216>

Дополнительная литература

1. Бычков В.В. Эстетика: учебное пособие / В.В. Бычков. – М.: КНОРУС, 2012. – 528 с.
2. Кривцун О.А. Эстетика: учебник для академ. бакалавр. / О.А. Кривцун. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 549 с.
3. Никитина И. П. Эстетика. Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/catalog/182>
4. Салеев, В. А. Эстетика [Электронный ресурс] / В. А. Салеев. – Минск: Тетра Системс, 2012. – 160 с. – Режим доступа: Университетская библиотека ONLINE. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=111938
5. Эстетика и философия искусства [Текст]: хрестоматия / авт. - сост. Я.С. Крыжановская, Е.В. Савелова; каф. КИМ. – Хабаровск: ХГИК, 2016. – 162 с.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на

электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

3. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

4. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

5. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим

доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура», а также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения: ауд. 211, 313, 315, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера; телевизором, столами, стульями, столами письменными для преподавателей, досками настенными, аудиторными.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза), оборудованный персональными компьютерами, столами, стульями, книжными шкафами, книжным и документальным фондом, телевизором.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального

общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные

формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.