

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой теории культуры,
этики и эстетики

И.В.Малыгина

«26» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА»

Направление подготовки:
«Библиотечно-информационная деятельность»
(профиль – общий)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная, вечерняя

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2. ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ

6.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

6.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ

6.6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является подготовка бакалавров библиотечно-информационной деятельности, способных на современном уровне обсуждать ключевые проблемы эстетики.

Задачи курса. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Сформировать представления о предметной области эстетики и истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания.
2. Познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с основными подходами и методами, сложившихся в различных направлениях эстетической мысли.
3. Дать представление об основной эстетической проблематике и вовлечь студентов в ее обсуждение на основе знакомства с оригинальными эстетическими текстами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Эстетика» относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (вариативная часть). Курс «Эстетика» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин.

Освоение дисциплины «Эстетика» осуществляется на базе освоения курса «Философия» и необходим для последующего освоения дисциплин профессионального блока.

Сфера эстетического является одной из сущностных характеристик человеческого бытия, исследованием которой занимается эстетика как наука и философская дисциплина. Освоение дисциплины «Эстетика» необходимо для формирования целостного и глубокого понимания природы человека, культуры как способа его существования и искусства как одной из важнейших культурных универсалий. Получение представлений об эстетической сфере, об особенностях эстетического опыта, обретение навыков анализа художественного произведения имеет и важное воспитательное значение, позитивно сказывается на процессе формирования молодого человека

3. ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЕТЕНЦИИ:

Процесс изучения дисциплины направлен на **формирование следующих компетенций** обучающегося:

- ОК-1 - Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
- ОК-9 – Быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) знать:

- основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли;
- современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли;
- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

2) уметь:

- охарактеризовать объект и предмет эстетики;
- показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни;
- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки

3) владеть:

- категориально-понятийным аппаратом эстетики;
- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами;
- навыками анализа произведений искусства.

Курс строится на основе сочетания лекций и семинарских занятий, в том числе и в интерактивной форме. Лекции посвящены характеристике основных эпох, школ и направлений развития эстетической мысли и анализу отдельных концепций и проблем. Семинары предполагают анализ студентами прочитанных эстетических текстов и художественных произведений, обсуждение отдельных проблем, подходов и концепций.

Текущая форма контроля – доклады, сообщения, выступления на семинарских занятиях. Промежуточная форма контроля – зачёт, итоговая форма контроля – экзамен.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс состоит из введения и трёх разделов:

Введение

1. История эстетической мысли
2. Основные эстетические категории

3. Искусство как эстетический феномен

Тематический план для студентов очной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программа рассчитана на один семестр: 2 часа в неделю, общий объем аудиторных часов – 36, в том числе 12 часов лекций и 24 часа семинарских занятий, самостоятельная работа составляет 36 часов.

№	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	VI	1	2			2	
Раздел I. История эстетической мысли								
2.	Художественно-эстетический мир Античности	VI	2-3	1	2/2		3	с/з
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья и Возрождения	VI	3-4	1	2/2		3	с/з
4.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	VI	5-6	2	2/2		4	с/з
5.	Основы классической	VI	7	2			2	

	эстетики							
6.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	VI	8-9	1	3/3		4	с/з: письменный коллоквиум (рубежный контроль)
Раздел II. Основные эстетические категории								
7.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	VI						с/з
8.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	VI	10-11	1	3/3		4	
Раздел III. Искусство как эстетический феномен								
9.	Искусство в универсуме культуры.	VI	12		2/2		2	с/з
10.	Морфология мира искусства	VI					2	письменный коллоквиум
11.	Основные понятия и принципы искусства.	VI	13-14	1	2/2		3	с/з
12.	Художественное творчество	VI	14-15	1	2/2		3	с/з Письменное эссе
13.	Проблемы художественной коммуникации	VI	16		2/2		2	с/з
14.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	VI	17-18		4/4		4	Круглый стол + реферат
ИТОГО				12	24/24		36	зачет
Всего аудиторных часов /в том числе в активной и интерактивной форме					36		36	
Общее количество								

часов по учебному плану			72	
-------------------------	--	--	----	--

Тематический план для студентов заочной формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины **составляет 2 зачетные единицы, 8 часов.**

№	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	VI		2			2	
Раздел I. История эстетической мысли								
2.	Художественно-эстетический мир Античности	VI		2				
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья и Возрождения							
4.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков							
5.	Основы классической эстетики							

6.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века							
Раздел II. Основные эстетические категории								
7.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	VI		2			2	
8.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность							
Раздел III. Искусство как эстетический феномен								
9.	Искусство в универсуме культуры.	VI					2	
10.	Морфология мира искусства	VI		2				
11.	Основные понятия и принципы искусства.	VI						
12.	Художественное творчество	VI						
13.	Проблемы художественной коммуникации	VI						
14.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	VI						
ИТОГО				8			12	зачет
Всего аудиторных часов /в том числе в активной и интерактивной форме				8			8	
Общее количество часов по учебному плану				16				

Тематический план для студентов вечерней формы обучения.

Общая трудоемкость дисциплины **составляет 2 зачетные единицы, 24 часа**

№	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	VI		2			2	
Раздел I. История эстетической мысли								
2.	Художественно-эстетический мир Античности	VI		2	2/2			с/з
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья и Возрождения							
4.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	VI		2				
5.	Основы классической эстетики							

6.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века							
Раздел II. Основные эстетические категории								
7.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	VI					2	с/з
8.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	VI		2	2/2			
Раздел III. Искусство как эстетический феномен								
9.	Искусство в универсуме культуры.	VI		2			2	
10.	Морфология мира искусства	VI					2	
11.	Основные понятия и принципы искусства.	VI		2				
12.	Художественное творчество	VI			2/2			с/з
13.	Проблемы художественной коммуникации	VI		2				
14.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	VI			4/4			с/з
ИТОГО				14	10		12	зачет
Всего аудиторных часов /в том числе в активной и интерактивной форме				24			24	
Общее количество								

часов по учебному плану			48	
-------------------------	--	--	----	--

4.1. 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 искусствознание. 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 и Возрождения .

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.

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 4. 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-рациоцентрическое 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 5. 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 6. 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 (валлоативные) 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. Паракатегории нон-классики (лабиринт, симулякр, интертекстуальность, пастиж, палимпсест, деконструкция).

Раздел II. Основные эстетические категории

Тема 7. 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 (карнавальная смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства.

Тема 8. 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 9. 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 валлоативное (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 10. 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 11. Основные понятия и принципы искусства.

Проблема определения искусства: основные подходы. Историческая динамика содержания понятия искусства: технические и мусические искусства. Свободные и механические искусства. Миметические искусства. Изящное 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 12. 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 13. 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 14. 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 пассаизмом 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

(для студентов очной формы обучения)

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Вопросы для обсуждения

1. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции
2. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.
3. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.
4. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.
5. Своеобразие античной эстетики, основные категории.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья и Возрождения

Вопросы для обсуждения

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, Псевло-Дионисий).
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. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальской культуры.
6. Художественно-эстетический мир Возрождения: основные принципы и формы.

Тема 4. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

Вопросы для обсуждения

1. Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма.
2. Эстетические принципы барокко. Остроумие как категория барочной эстетики.
3. Эстетические принципы классицизма.
4. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

Тема 6. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Семинарское занятие проводится в виде **дебатов**, в ходе которых участники представляют и отстаивают позицию того или иного мыслителя или философского направления (позитивизм, эстетизм, символизм, экзистенциализм, формализм, структурализм, постмодернизм, искусствоведческая, социологическая, психологическая, феноменологическая, экспериментальная эстетика).

В ходе дебатов должны быть представлены основные направления неклассического этапа в развитии эстетической мысли по двум главным направлениям дискуссий:

- ***Природа художественного творчества***
- ***Судьба искусства в современном мире.***

Тема 7. 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.
6. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Тема 9. 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 обществе. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 11. Основные понятия и принципы искусства.

Вопросы для обсуждения

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. Трактовка 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

Тема 12. Художественное творчество

Вопросы для обсуждения

1. Деятельность и творчество. Художественное творчество. Эстетическое творчество и культура.
2. Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение.
3. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений.
4. 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 13. Проблемы художественной коммуникации

Вопросы для обсуждения

1. Особенности художественной и эстетической коммуникации.
2. Семиотика искусства. Языки искусства. Проблема знака и значения в искусстве.
3. Психология художественного восприятия: основные подходы и концепции
4. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.

Тема 14. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века

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.

Занятие состоит из двух частей:

Первое заседание круглого стола **«Искусство как проблема современной эстетики»** (2 часа) предполагает обсуждение наиболее важных проблем, связанных с современным искусством:

- Природа искусства
- Границы искусства
- Языки современного искусства -

на основе знакомства участников с оригинальным эстетическим текстом одного из крупнейших теоретиков в области современной эстетики.

Для участия в работе круглого стола необходимо познакомиться с одним из текстов, представленных в хрестоматии *«Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия*. М.: Прогресс-Традиция, 2007. (Полный текст хрестоматии доступен по адресу: <http://coollib.com/b/229872>) Текст необходимо внимательно прочитать, концептуализировать его содержание и представить основные идеи в коротком сообщении таким образом, чтобы аудитория могла получить представление о данном произведении и о проблеме, которой оно посвящено.

Второе заседание круглого стола (2 часа) **Феноменология искусства XX века** предполагает знакомство с многообразием художественных направлений XX века, анализ их особенностей.

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 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 14), дебаты (тема 6), 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 И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

6.1. ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ

В рамках данного курса может быть выполнена письменная работа в виде:

- *Реферата* по выбранной из предложенного списка или сформулированной студентом и согласованной с педагогом теме (темы 10,14)
- *Эссе* (тема 12)

Примерная тематика рефератов

Тема 10. 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 14. 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.

Примерный перечень тем рефератов по 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 эстетической 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 эстетики Ренессанса.
11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
13. Проблема эстетического вкуса в трудах мыслителей 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 Ф. Шиллера
18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф. Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (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. Чюрленис, 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. Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
  37. Научно-технический прогресс и искусство
  38. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
  39. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
  40. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики
  41. Эстетика русского конструктивизма
  42. Эстетический смысл ready-made М. Дюшана для искусства XX в.
  43. Эстетика массовой культуры
  44. Высокая мода как эстетический феномен
  45. Эстетика рекламы
  46. Видеоклип как эстетический феномен
  47. Артефакт и произведение искусства
  48. Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
  49. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
  50. Кризис искусства как эстетическая проблема.

VI.2. ЭССЕ: Методические рекомендации и тематика

Примерная тематика эссе

Тема 12. 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.)

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. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

6.3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции по курсу имеют *установочный* характер. Необходимым источником информации должна стать литература, указанная в списке, приложенном к «Программе».

При итоговой оценке знаний студента учитывается результат его работы на *семинарах*, зафиксированный в той или иной форме руководителем семинарских занятий, участие в работе круглых столов, а также оценка за письменные опросы и письменные работы.

По курсу «эстетика» предусмотрен экзамен как форма итогового контроля в 4 семестре. Результат работы в семестре (участие в работе семинарских занятий, выступление с сообщениями, написание письменной работы) отражаются в баллах и учитываются в подведении итога работы по курсу.

На экзамене студенту будет предложен билет, в котором даны три вопроса в соответствии с тремя разделами курса. Студент должен продемонстрировать знание истории эстетической мысли (направлений, школ и наиболее значимых мыслителей), владение категориальным аппаратом эстетики, понимание проблем, дискутировавшихся в истории эстетической мысли.

6.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К 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. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и проблематика.
4. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли. Место искусства в обществе, в познании мира
5. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики классицизма.
6. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Теоретики барокко.
7. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления. Природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика».

8. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе немецкой классической философии.
9. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители.
10. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся системы эстетических категорий.
11. Постмодернистская эстетика. Паракатегории неонклассики.
12. Русская эстетика, основные направления, проблемы. Об одном из направлений – более подробно.

13. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века
14. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал.
15. Прекрасное как эстетическая категория.
16. Возвышенное как эстетическая категория.
17. Трагическое как эстетическая категория.
18. Комическое как эстетическая категория.

19. Художественный образ как эстетическая категория. Генезис и структура художественного образа. Проблема формы и содержания.
20. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология художественного творчества.
21. Проблема определения искусства. Основные принципы искусства.
22. Происхождение искусства и художественной деятельности.
23. Искусство в универсуме культуры. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
24. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве.
25. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.
26. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология художественного восприятия. Диалогичность художественного восприятия (М. Бахтин).
27. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и его особенности.
28. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм.

6.5. 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

6.6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Зачет проводится в виде собеседования или выставляется по результатам работы студента в течение семестра с учетом выполненных им работ:

**Балльно-рейтинговая структура оценки знаний студента
(только для студентов дневного отделения)**

Посещение лекций и семинаров

2 балла

Работа на семинаре	5-10 баллов
Рубежный контроль	1-10 баллов
Самостоятельное изучение, конспектирование и анализ трех книг из списка дополнительной литературы или письменная работа	15 баллов
Премиальные (участие в дискуссии, дополнение и уточнение выступлений по теме семинарского занятия)	3 балла
Итого в течение семестра	40-70 баллов

•
• **Шкала оценок экзамена (зачета)**

«Отлично»	30 баллов
«Хорошо»	20 баллов
«Удовлетворительно»	15 баллов

•
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)

Максимальное количество баллов в течение семестра	70
Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете)	30
Максимальное итоговое количество баллов	100

•
Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

100-85 баллов	«отлично»
84-70 баллов	«хорошо»
69-55 баллов	«удовлетворительно»
Менее 55 баллов	«неудовлетворительно»

Система текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов

Форма контроля	Семестр	Сроки	Количество Баллов
Работа на семинарских занятиях	VI	Февраль-июнь	0-10 / 1 занятие
Круглый стол по теме	VI	Май-июнь	0-10
Письменный опрос Рубежный контроль	VI	Март-апрель	0-10

Письменная работа (эссе)	VI	апрель	0-5
Письменная работа (реферат)	VI	май	0-10
Зачет	VI	июнь	30

*Для студентов, не набравших в течение семестра 40 баллов (с учетом баллов, набранных за посещения занятий), проводится устное собеседование по всем темам соответствующего раздела программы курса. В качестве альтернативы студенту может быть предложена подготовка реферата и конспектов источников по темам курса.

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу «Эстетика» является оценка работы студентов на семинарских занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;
- умение использовать категориально-понятийный аппарат теории архитектуры
- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;
- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме;
- оформление конспектов в соответствии с требованиями.

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;
- умение достаточно полно раскрыть тему;

- умение использовать категориально-понятийный аппарат теории архитектуры
- наличие конспекта источников по изучаемой теме.

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- умение достаточно полно раскрыть тему.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика [Текст]: учебник. – М.: Фонд «Мир»: Академический проект», 2011. – 651 с.
2. Кривцун О.А. Эстетика [Электронный ресурс]: Учебник – М.:Изд-во Юрайт, 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. *Кривцун О.А.* Психология искусства. – М.: Юрайт, 2015.
4. *Мифы народов мира.* Энциклопедия. Т.1-2. Любое издание.
5. *Новая философская энциклопедия.* В 4 т. Т.1-4. М., 2000-2001.
6. *Овсянников М.Ф.* История эстетической мысли : учеб. пособие. - М. : Высш. шк., 1984.
7. *Эстетика и теория искусства XX века:* (учебник) М.: Прогресс-Традиция, 2005.
8. *Эстетика и теория искусства XX века* [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007. – 689с. (АСАДЕМІА ХХІ. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»

7.2.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время

самостоятельной подготовки обучающиеся будет обеспечен доступом к сети Интернет.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих богатый набор текстов по эстетической проблематике:

Библиотека сайта philosophy.ru: <http://www.philosophy.ru>

Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

Библиотека Максима Мошкова: <http://lib.ru>

Библиотека Гумер: www.gumer.info/

Философский портал: <http://philosophy.ru/>

Электронная библиотека: <http://www.koob.ru/philosophy/>

Электронная библиотека: <http://www.gumer.info>

Электронные ресурсы:

1. *Аристотель*. Поэтика. Риторика / Аристотель ; Пер. с греч. В. Аппельрота, Н. Платоновой ; Вступ. ст., коммент. С. Ю Трохачева. - СПб.: Азбука, 2000. - 348 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/aristotel1_1.txt. – Дата доступа : 16.11.2014 г.
2. *Арнхейм, Р.* Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. - Пер. с англ. М. : Прометей, 1994. - 352 с. - Перевод Г.Е. Крейдлина. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/arnh/07.php – Дата доступа: 11.11.2014 г.
3. *Бахтин, М.М.* Эпос и роман / М. Бахтин ; Составление, примеч. С.Г. Бочарова ; Авт. вступ. ст. В.В. Кожин. - СПб. : Азбука, 2000. - 304 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html>. – Дата доступа : 16.11.2014 г.
4. *Беньямин, В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; Немецкий культурный центр им. Гете ; [предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко]. — М.: МЕДИУМ, 1996. — 240 с. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://art.photo-element.ru/analysis/benjamin/benjamin.html> – Дата доступа : 11.11.2014 г.
5. *Бергсон, А.* Смех - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://krotov.info/library/02_b/er/gson_smech.htm. – Дата доступа : 16.11.2014 г
6. *Берроуз, У.С.* Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php – Дата доступа: 11.11.2014 г.
7. *Боннар, А.* Греческая цивилизация : В 2 т. : Пер. с нем. Т. 1 : Кн. 1 : От Иллиады до Парфенона. Кн. 2. От Антигоны до Сократа. - Ростов н/Д : Феникс, 1994. - 448 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

- <http://antique-lit.niv.ru/antique-lit/bonnar-grecheskaya-civilizaciya/tragediya-eshil.htm>. – Дата доступа : 16.11.2014 г.
8. *Борев, Ю.Б.* Художественное произведение как форма бытия искусства / Ю. Борев. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.poezia.ru/master.php?sid=11> – Дата доступа: 11.11.2014 г.
9. *Брехт, Б.* Теория эпического театра. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://lib.ru/INPROZ/BREHT/breht5_2_1.txt. – Дата доступа: 16.11.2014 г.
10. *Высказывания о комическом* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aphorism-list.com/tema.php?page=smeh3&tktema=smeh2>. – Дата доступа: 16.11.2014 г.
11. *Галеев, Б.* Телевидение и его место в системе искусств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prometheus.kai.ru/in2_r.htm. – Дата доступа: 16.11.2014 г.
12. *Гомбрих, Э.* История искусства: [Пер. с англ.] / Э. Гомбрих. — М.: АСТ: Трилистник, 1998. — 688 с.: ил. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gombr/index.php – Дата доступа : 11.11.2015 г.
13. *Дземидок, Б.* О комическом. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/482687/?rand=1924448>– Дата доступа : 11.11.2011 г.
14. *Ингарден, Р.* Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – Перевод с польского А. Ермилова и Б. Федорова. М. : Издательство Иностранной литературы, 1962. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliostreet.ru/i/fhuq/ingarden_r__issledovaniya_po_ehstetike.html – Дата доступа: 11.11.2015 г.
15. *История красоты* / под ред. У. Эко ; [пер. с итал. А. А. Сабашниковой]. — М. : Слово, 2005. — 440 с. : ил. — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm– Дата доступа: 11.11.2015 г.
16. *Каган, М.С.* Морфология искусств. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.twirpx.com/file/254738>. – Дата доступа: 16.11.2011г.
17. *Камю, А.* Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из «Записных книжек» : Сб. : Пер. с фр. / А. Камю ; Сост. т., вступ. ст. Е.Д. Гальцевой ; Примеч. С.Н. Зенкина, Е.Д. Гальцевой. - М. : Пушкинская библиотека : АСТ, 2003. - 809 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/.– Дата доступа : 16.11.2015 г.
18. *Камю, А.* Бунтующий человек: Философия. Политика. Искусство: Сб. / А. Камю; Общ. ред., сост. и предисл. А.М. Руткевича. - М. : Политиздат, 1990. - 414 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа

- [:http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/](http://www.modernlib.ru/books/kamyu_alber/mif_o_sizife/read/).– Дата доступа : 16.11.2015 г.
19. *Малевич, К.* От кубизма и футуризма к супрематизму. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://de-lib.narod.ru/malevich1.htm>
20. *Платон.* Гиппий Большой / Платон. – Перевод М.С. Соловьева — [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Platon/gippb.php – Дата доступа: 11.11.2011 г.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Библиотечно-информационная деятельность

Автор-составитель: Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук, доцент

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики

Протокол № 3 от 26 октября 2015 г.

Утверждено на Совете Социально-гуманитарного факультета 30 ноября 2015 г. Протокол №3

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теории культуры, этики и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой теории культуры,
этики и эстетики

И.В.Малыгина

26 октября 2015 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ЭСТЕТИКА

Направление подготовки -
библиотечно-информационная деятельность
(общий профиль)

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения - очная/заочная, вечерняя

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- 2.1. Комплект заданий для письменного коллоквиума по введению и первому разделу курса «Эстетика»
- 2.2. Примерная тематика рефератов .
- 2.3. Примерная тематика эссе.
- 2.4. Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях, круглых столах, дебатах.
- 2.5. Примеры тестовых заданий
- 2.6. Примерный перечень вопросов к зачету

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению «Библиотечно-информационная деятельность»

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины Эстетика.

Проверяемые компетенции

- ОК-1 - Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
- ОК-9 – Быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы
-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли;

- современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли;
- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности;

УМЕТЬ:

- охарактеризовать объект и предмет эстетики;
- показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни;
- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки

ВЛАДЕТЬ:

- категориально-понятийным аппаратом эстетики;
- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами;
- навыками анализа произведений искусства.

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№	Контролируемые разделы, темы, модули	Формируемые компетенции	Количество тестовых заданий	Оценочные средства	
				Вид	Количество
1	История эстетической мысли	ОК-1, ОК-9	10	Комплект заданий для письменного коллоквиума	1
				Комплект тематик для рефератов	1
				Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях (круглый стол, дебаты)	4
2	Основные эстетические категории	ОК-1, ОК-9	10	Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях	1
3	Искусство как эстетический феномен	ОК-9	10	Комплект тематик для письменных эссе	1
				Комплект тематик для рефератов	2

				Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях (круглый стол, дебаты)	4
ВСЕГО:					14

Примерный перечень оценочных средств

№	Наименование оценочного средства	Характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в
1	Комплект заданий для письменного коллоквиума	Средство контроля усвоения учебного материала первой части курса эстетики, организованное как учебное занятие в виде письменных ответов на поставленные вопросы и последующего собеседования преподавателя с обучающимися на основе анализа полученных ответов.	Примерный перечень вопросов по введению и первому разделу курса (темы 1-5)
2	Комплект тематик для рефератов	Средство, позволяющее оценить ориентацию обучающегося в проблематике курса, умение письменно в соответствующей форме излагать суть поставленной проблемы, проводить анализ этой проблемы на основе знакомства с литературой по теме, концепциями и аналитическим инструментарием эстетики, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	Примерная тематика рефератов по темам: 10. Морфология мира искусств 14. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века
3	Комплект тематик для эссе	Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно в свободной форме излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария эстетики, делать	Примерная тематика эссе

		выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме	
4	Комплект тематики для дискуссий на семинарских занятиях (круглых столов, дебатов)	Средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения наиболее важных проблем эстетического знания, спорных вопросов, оценить их ориентацию проблематике, знакомство с соответствующей литературой, умение участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения	Перечень дискуссионных тем для проведения семинарских занятий, круглого стола, дебатов

Система текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов

Форма контроля	Семестр	Сроки	Количество Баллов
Работа на семинарских занятиях	IV	Февраль-июнь	5-10 / 1 занятие
Дебаты	Дебаты	Апрель	0-10
Круглый стол	IV	Май-июнь	0-10
Письменный коллоквиум	IV	февраль	0-5
Рубежный контроль	IV	Март-апрель	0-10
Письменная работа (эссе)	IV	апрель	0-5
Реферат	IV	май	0-10
Зачет	IV	июнь	0-30

2. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Комплект заданий для письменного коллоквиума по введению и первому разделу курса «Эстетика» (1-5 темы)

(в рамках рубежного контроля по курсу)

Примерный перечень вопросов:

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

2.2. Примерная тематика рефератов

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

1. Соответствие структуры и текста реферата выбранной теме
2. Полнота и глубина раскрытия темы
3. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал.
4. Умение сопоставлять точки зрения, обосновывать собственную позицию.
5. Соблюдение требований к оформлению текста.

Примерные формулировки тем рефератов по теме « Морфология мира искусства»:

14. Натюрморт как жанр европейской живописи
15. Пейзаж как жанр европейской живописи.
16. Портрет как жанр европейской живописи (скульптуры, графики)
17. Барокко как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы
18. Классицизм как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы.
19. Модерн как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы.
20. Язык музыки
21. Язык поэзии
22. Язык танца
23. Язык графики
24. Язык скульптуры
25. Язык кино
26. Язык архитектуры

Примерные формулировки тем рефератов по теме «Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX - начала XXI века»

21. Абстракционизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
22. Футуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
23. Кубизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
24. Фовизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
25. Дадаизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
26. Экспрессионизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
27. Супрематизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
28. Пуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
29. Реди-мейд как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
30. Поп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
31. Оп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
32. Нет-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
33. Ленд-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
34. Медиа-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
35. Стрит-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
36. Гиперреализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
37. Акционизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
38. Минимализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
39. Концептуализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
40. Деконструктивизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера.

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

Примерный перечень тем рефератов по всему курсу

51. Эстетический поворот в современной культуре
52. Место искусства в жизни античного полиса.
53. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
54. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
55. Неоплатонизм. Плотин об эстетической природе прекрасного.
56. Эстетический смысл канона в искусстве
57. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
58. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре
59. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре
60. Основные принципы эстетики Ренессанса.
61. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
62. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
63. Проблема эстетического вкуса в трудах мыслителей Просвещения.
64. Эстетика романтизма: основные идеи и художественная практика
65. Природа и искусство в эстетике романтиков
66. Прекрасное и возвышенное по И. Канту
67. Идеи эстетического воспитания у Ф. Шиллера
68. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф. Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
69. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (И. Тэн).
70. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, А. Н. Добролюбов, В. Стасов)
71. Эстетика всеединства (В. Соловьёв, П. Флоренский)
72. Эстетика русского символизма (А. Белый).
73. Эстетические проблемы синестезии (В. Кандинский, М. Волошин, М. Чюрленис, А. Скрябин).
74. Диалектика художественной формы по А. Ф. Лосеву
75. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
76. А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
77. С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
78. Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
79. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
80. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник
81. Эстетический смысл трагического
82. Многообразие комического в жизни и в искусстве
83. Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении

- читателя».
84. Мотивация художественного творчества как проблема эстетики.
  85. Проблема восприятия художественного произведения. Восприятие как творчество зрителя.
  86. Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
  87. Научно-технический прогресс и искусство
  88. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
  89. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
  90. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики
  91. Эстетика русского конструктивизма
  92. Эстетический смысл ready-made М. Дюшана для искусства XX в.
  93. Эстетика массовой культуры
  94. Высокая мода как эстетический феномен
  95. Эстетика рекламы
  96. Видеоклип как эстетический феномен
  97. Артефакт и произведение искусства
  98. Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
  99. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
  100. Кризис искусства как эстетическая проблема

2.3. Примерная тематика эссе.

Тема 13. Художественное творчество.

Примеры формулировок темы:

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

2.4. Комплект тематки для дискуссий на семинарских занятиях, круглых столах, дебатах

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

6. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции
7. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.
8. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.
9. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.
10. Своеобразие античной эстетики, основные категории.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья

7. «Афины и Иерусалим»: своеобразие христианской картины мира.
8. Формула красоты в средневековой христианской эстетике. Иерархия красоты и проблема света и тьмы, их эстетическое значение (Аврелий Августин, Псевло-Дионисий).
9. Проблема образа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Иконоборчество: эстетические аспекты процесса.
10. Искусство и его место в богопознании: различие западно-христианского и восточно-христианского подходов.
11. Особенности древнерусской эстетики. Органическое соединение языческой и христианской культуры.
12. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.

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

5. Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма.
6. Эстетические принципы барокко. Остроумие как категория барочной эстетики.
7. Эстетические принципы классицизма.
8. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

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

Семинарское занятие проводится в виде **дебатов**, в ходе которых участники представляют и отстаивают позицию того или иного мыслителя или философского направления (позитивизм, эстетизм, символизм, экзистенциализм, формализм, структурализм, постмодернизм, искусствоведческая, социологическая, психологическая, феноменологическая, экспериментальная эстетика).

В ходе дебатов должны быть представлены основные направления неклассического этапа в развитии эстетической мысли по двум главным направлениям дискуссий:

- *Природа художественного творчества*
- *Судьба искусства в современном мире.*

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория

7. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.
8. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории.
9. Трагическое как эстетическая категория
10. Комическое как эстетическая категория.

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

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

4. Искусство как культурная универсалия. Основные социальные и культурные функции искусства.
5. Происхождение искусства: основные концепции.
6. 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 обществе. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 12. Основные понятия и принципы искусства.

7. Проблема определения искусства: основные подходы.
8. Художественный образ как атрибут искусства. Специфика образного мышления в искусстве.
9. Проблема формы и содержания в искусстве. Содержательность формы и художественность содержания
10. Искусство как подражание. Трактовка мимезиса в разные периоды. Изобразительность и выразительность
11. Искусство как игра и как сфера свободы (Кант, Шиллер, Спенсер, Гегель).
12. Искусство как катарсис. Различные концепции катарсического действия искусства от античности до постмодернизма. Катарсическое действие как всеобщая функция искусства

Тема 14. Проблемы художественной коммуникации

8. Особенности художественной и эстетической коммуникации.
9. Семиотика искусства. Языки искусства. Проблема знака и значения в искусстве.
10. Психология художественного восприятия: основные подходы и концепции
11. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.

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.

Занятие состоит из двух частей:

1. Первое заседание круглого стола: **«Искусство как проблема современной эстетики»** (1 час) предполагает знакомства участников с выбранным для анализа оригинальным эстетическим текстом (список текстов представлен в РПД «Эстетика») и обсуждение на их основе наиболее важных проблем современной художественной практики, таких как:

- *Природа искусства*
- *Границы искусства*
- *Языки современного искусства*

2. Второе заседание круглого стола (2 часа): **Феноменология искусства XX века** предполагает знакомство студентов с многообразием художественных направлений XX века, анализ их особенностей.

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 общие позиции по следующим вопросам:

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

Критерии оценки работы на семинарском занятии:

Семинары как текущая форма контроля позволяет оценить познавательную активность студента с формированием собственного мнения

при решении поставленных проблемных вопросов и задач; способность осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом и научной информацией, навыки самоорганизации и самообразования.

Критерии оценивания	Шкала оценивания
<ul style="list-style-type: none"> • выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; • активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу; • умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия; • умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным; • наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом; • умение использовать категориальный аппарат этики; • умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее; • умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме • оформление конспектов в соответствии с требованиями 	10 баллов
<ul style="list-style-type: none"> • выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; • использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме; • умение достаточно полно раскрыть тему; • умение использовать категориальный аппарат этики; • наличие конспекта источников по изучаемой теме 	7 баллов
<ul style="list-style-type: none"> • выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия; • умение достаточно полно раскрыть тему; 	3 балла
<ul style="list-style-type: none"> • Незнание большей части вопроса, ошибки в использовании понятийного инструментария, неуверенное и непоследовательное изложение материала 	0 баллов
Итого: от 0 до 10 баллов	

2.5. Примеры тестовых заданий

В качестве самопроверки знаний по курсу рекомендуется воспользоваться предложенными тестами.

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

8. Аристотель обозначил отражающую и подражающую природу искусства как принцип

- а) мимесиса
- б) калокагатии
- в) катарсиса
- г) энтелехии

9. Выдающиеся драматурги античности

- а) Платон, Аристотель
- б) Фидий, Поликлет
- в) Полигнот, Зевксис
- г) Еврипид, Аристофан

10. Выдающиеся художники античности

- а) Платон, Аристотель
- б) Фидий, Поликлет
- в) Полигнот, Зевксис
- г) Еврипид, Аристофан

11. Великие античные скульпторы

- а) Платон, Аристотель
- б) Фидий, Поликлет
- в) Полигнот, Зевксис
- г) Еврипид, Аристофан

12. Пинаотека – это

- а) помещение для хранения картин
- б) помещение для хранения вин
- в) помещение для хранения книг
- г) помещение для хранения технических изобретений

13. Лады древнегреческой музыки:

- а) ионический, дорический, коринфский
- б) дорийский, лидийский, фригийский
- в) тонический, силлабический, силлабо-тонический
- г) афинский, спартанский, микенский

14. Хронотон – это:

- а) пространственно-временная характеристика культуры
- б) диалектика глубины и поверхности
- в) конкретно-историческое представление о времени культуры
- г) конкретно-историческое представление о пространстве культуры

15. По канону символики цвета в византийской иконе пурпурный цвет представляет собой:

- а) символ божественного и императорского достоинства
- б) символ жизни
- в) символ чистоты, святости и отрешенности от всего мирского
- г) символ смерти

16. По канону символики цвета в византийской иконе красный цвет представляет собой:

- а) цвет божественного и императорского достоинства
- б) символ жизни
- в) символ чистоты, святости и отрешенности от всего мирского
- г) символ смерти

17. По канону символики цвета в византийской иконе белый цвет представляет собой:

- а) цвет божественного и императорского достоинства
- б) символ жизни

- в) символ чистоты, святости и отрешенности от всего мирского
- г) символ смерти

18. По канону символики цвета в византийской иконе черный цвет представляет собой:

- а) символ божественного и императорского достоинства
- б) символ жизни
- в) символ чистоты, святости и отрешенности от всего мирского
- г) символ смерти

19. Стили западноевропейской средневековой архитектуры

- а) романский, готический, византийский
- б) барокко, классицизм, ренессансный стиль
- в) романтический, классический, ренессансный
- г) ионический, дорический, коринфский

20. Культурной доминантой античности являлась:

- а) религия
- б) мифология
- в) философия
- г) наука

21. Культурной доминантой Западноевропейского Средневековья являлась?

- а) религия
- б) мифология
- в) философия
- г) наука

22. Культурной доминантой Западноевропейского Возрождения являлась:

- а) религия
- б) мифология
- в) философия
- г) искусство

23. Культурная доминанта Нового времени

- а) религия
- б) наука
- в) философия
- г) искусство

24. Философ, считавший, что с помощью искусства люди украшают цепи своего рабства:

- а) К.-Г. Юнг
- б) З. Фрейд
- в) Ж.-Ж. Руссо
- г) Н. Буало

25. Какие из указанных понятий принадлежат эстетической традиции Античности?

- а) гармония, калокагатия, мимезис, телесность, статуарность, мера
- б) добро, зло, справедливость, воля, свобода
- в) вера, искушение, святость, страдание, грех

г) эстетический вкус, свобода творчества, народность искусства

26. Разработка категории «возвышенное» характерна для эпохи

- а) Античности
- б) Средневековья
- в) Возрождения
- г) Классицизма
- д) Просвещения

27. Для возникновения эстетической ситуации не является необходимым:

- а) прямой чувственный контакт субъекта эстетического восприятия с эстетически значимым объектом
- б) неутилитарная созерцательная или творческая позиция субъекта
- в) переживание субъектом катарсиса
- г) сложные эмоциональные переживания, которые не могут быть полностью вербализованы

28. Проблемы гуманизма и творческой свободы личности являются доминантными в период

- а) Античности
- б) Средневековья
- в) Возрождения
- г) Классицизма
- д) Просвещения

29. Начало разработки категории «эстетический вкус» принадлежит традиции

- а) Античности
- б) Средневековья
- в) Просвещения
- г) Романтизма
- д) Модернизма

30. Какие из указанных понятий Вы назовете эстетическими принципами?

- а) интернационализм, альтруизм, аскетизм, патриотизм, ненасилие, гуманизм
- б) не убей, не укради, уважай старших, будь правдив, заботься о родителях
- в) свобода творчества, художественная выразительность, чувственная восприимчивость, народность искусства, искусность

2.6. Примерный перечень вопросов к зачету

- 29. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания. Эстетическое и художественное. Периодизация истории эстетической мысли. Эстетика имплицитная и эксплицитная.
- 30. Художественно-эстетический мир античности. Основные эстетические принципы и категории.

31. Искусство в жизни греческого полиса. Социальный статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания. Теория искусства в античной эстетической мысли.
32. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные концепции.
33. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и проблематика.
34. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли. Место искусства в обществе, в познании мира
35. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики классицизма.
36. Эстетика барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Теоретики барокко.
37. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления. Природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика».
38. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе немецкой классической философии.
39. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители.
40. Неклассическая эстетика: основные направления. Дискредитация классических представлений об искусстве, разрушение устоявшейся системы эстетических категорий.
41. Постмодернистская эстетика. Паракатегории неклассики.
42. Русская эстетика, основные направления, проблемы. Об одном из направлений – более подробно.
43. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века
44. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал.
45. Прекрасное как эстетическая категория.
46. Возвышенное как эстетическая категория.
47. Трагическое как эстетическая категория.
48. Комическое как эстетическая категория.
49. Художественный образ как эстетическая категория. Генезис и структура художественного образа. Проблема формы и содержания.
50. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология художественного творчества.
51. Проблема определения искусства. Основные принципы искусства.
52. Происхождение искусства и художественной деятельности.
53. Искусство в универсуме культуры. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
54. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве.
55. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.

56. Проблемы художественного восприятия. Природа и психология художественного восприятия. Диалогичность художественного восприятия (М. Бахтин).

57. Семиотика искусства. Искусство как текст. Художественный текст и его особенности.

58. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм.

Критерии оценки ответов на зачете:

Критерии оценивания	Шкала оценивания
<p>умение подробно раскрыть центральные проблемы этической теории (происхождение морали, структура морали и нравственного сознания; природа и сущность этических категорий) и основные подходы к их решению;</p> <p>знание генезиса и исторической динамики морального сознания и этической теории;</p> <p>знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-этической школы или традиции;</p> <p>умение раскрыть нравственный смысл и основное содержание любой из известных этических систем (гедонизм, утилитаризм, эвдемонизм, ригоризм, пессимизм, имморализм и др.), владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», знание основоположников и представителей;</p> <p>способность ориентироваться в нравственных проблемах современного общества и выразить аргументированное отношение к ним.</p>	<p>30 баллов высокий (продвинутый, творческий уровень)</p>
<p>умение достаточно полно раскрыть центральные проблемы этической теории и основные подходы к их решению;</p> <p>представление об исторической динамике морального сознания и этической теории;</p> <p>знание центральных этических проблем в рамках тех или иных культурно-исторических эпох и способов их решения в контексте той или иной философско-этической школы или традиции;</p> <p>умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против», знание основоположников и представителей;</p> <p>способность ориентироваться в нравственных проблемах современного общества и выразить аргументированное отношение к ним.</p>	<p>20 баллов средний (поисковый) уровень</p>

знание основных проблем этической теории и основных подходов к их решению; адекватное представление о логике исторической динамики морального сознания и этической теории; умение раскрыть основное содержание наиболее популярных этических систем, знание их основоположников и представителей	15 баллов низкий (пороговый) уровень
незнание большей части вопросов, ошибки в использовании понятийного инструментария, неуверенное и непоследовательное изложение материала	Менее 15 баллов (не зачтено)
Итого: от 0 до 30 баллов	

ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки библиотечно-информационная деятельность

Автор-составитель: Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук, доцент

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики. Протокол № 3 от 26 октября 2015 г.

Утверждено на Совете Социально-гуманитарного факультета 30 ноября 2015 г. Протокол №3

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Социально-гуманитарный факультет**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой теории культуры,
этики и эстетики

Малыгина И.В

«_____» _____ 20__ г.

ЭСТЕТИКА

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

На 2015-2016 учебный год

Кафедра теории культуры, этики и эстетики

Преподаватель: Гаврилина Лариса Михайловна, кандидат исторических наук, доцент.

Направление подготовки - библиотечно-информационная деятельность

Профиль подготовки - для всех профилей

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения - очная

Курс 2, IV семестр

№	Раздел дисциплины	Нед	Виды учебной работы,		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
			л	с/з	
1.	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	1	2		
2.	Художественно-эстетический мир Античности	2-3	1	2/2	с/з
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья и Возрождения	3-4	1	2/2	с/з
4.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	5-6	1	3/3	с/з
5.	Основы классической эстетики	7	2		
6.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	8-9	1	3/3	с/з: письменный коллоквиум (рубежный контроль)
7.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	10-11	1	3/3	с/з
8.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	12	1		
9.	Искусство в универсуме культуры.	12-13		2/2	с/з

10.	Морфология мира искусства				Реферат или письменный коллоквиум
11.	Основные понятия и принципы искусства.	13-14	1	2/2	с/з
12.	Художественное творчество	15	1		Письменное эссе
13.	Проблемы художественной коммуникации	15-16	1	2/2	с/з
14.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	17-18		3/3	Круглый стол реферат
ИТОГО			14	22/22	
Всего аудиторных часов			36		

Подпись преподавателя

(Гаврилина Л.М.)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра теории культуры, этики и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой теории культуры,
этики и эстетики

И.В.Малыгина
26 октября 2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по учебной дисциплине

ЭСТЕТИКА

Направление подготовки:

библиотечно-информационная деятельность

(Профиль - общий)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная/вечерняя

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ НАПИСАНИЮ

II.1. ПИСЬМЕННЫЙ КОЛЛОКВИУМ: Методические
рекомендации по подготовке и написанию.

II.2. РЕФЕРАТЫ: Методические рекомендации и тематика

II.3. ЭССЕ: Методические рекомендации и тематика

III. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА

I. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Система высшего образования базируется на оптимальном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в том числе лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой полноценного образования: систематическая и планомерная самостоятельная работа и желание приобрести знания являются необходимым условием превращения студента в подготовленного специалиста. Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов представляется одним из основных направлений в совершенствовании современного высшего образования.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее - СРС - самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих:

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе, материалами, взятыми из Интернета, а также проработка конспектов лекций;

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ;
- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад и др.;
- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на нее отводится не менее половины учебного времени.

Организация и формы самостоятельной работы

При изучении курса «эстетика» СРС представляет единство трех взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная работа:

А) СРС по тематике лекций. В лекциях по данному курсу рассматриваются наиболее существенные аспекты и важные проблемы эстетического знания, они носят установочный характер

и с необходимостью должны быть дополнены самостоятельной работой по освоению литературы, указанной в списке (это касается и учебной литературы, и текстов из истории эстетической мысли).

Б) СРС 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 поставленные вопросы. В силу большого объема материала студенту, при подготовке к семинарскому занятию, предоставляется возможность выбрать для подготовки вопрос, представляющий для него наибольший интерес, и соответствующий источник из списка литературы.

В) СРС по написанию письменных работ (рефератов, докладов, эссе, контрольных работ и др.) на заданные темы. Тематика письменных работ представлены в РПД и в ФОС по курсу «Эстетика», требования к письменным работам будут рассмотрены ниже.

Г) СРС 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 и написать письменную работу.

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя (участие в обсуждении той или иной проблемы на лекциях и семинарских занятиях, круглых столах, дебатах, деловых играх и т.д.). В ходе освоения дисциплины «Эстетика» предусмотрены проведение коротких экспресс-опросов, тестов по обсуждаемым проблемам курса.

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как индивидуально, так и творческими группами, каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Публичное обсуждение и защита своего варианта решения учебной задачи повышают роль СРС и усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система организации практических занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или усложнять задания.

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа (подготовка и написание курсовой, дипломной работы, доклада на конференцию и т.д.).

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы

Результативность самостоятельной работы студентов в курсе «Эстетика» может отслеживаться с использованием следующих видов контроля:

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или полного курса (письменные коллоквиумы, тестирование);

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

II. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ НАПИСАНИЮ

Программа курса предусматривает несколько видов письменных работ:

1. *Письменный коллоквиум* по предложенным вопросам, затрагивающим наиболее существенные аспекты и проблемы курса (Темы 1- 5) в рамках промежуточной аттестации (рубежный контроль)
2. *Реферат* по выбранной из предложенного списка или сформулированной студентом и согласованной с педагогом теме (темы 10, 14)
3. *Письменные эссе* (тема 12).

II.1. ПИСЬМЕННЫЙ КОЛЛОКВИУМ: Методические рекомендации по подготовке и написанию.

Данная форма промежуточной аттестации призвана контролировать процесс освоения учебного материала в первой части курса эстетики и используется в рамках проведения рубежного контроля. Письменный коллоквиум (контрольная работа + собеседование) проводится как учебное занятие, на котором в течение короткого времени (10-15 минут) студенты дают письменные ответы на поставленные вопросы, после чего в ходе общего обсуждения анализируются полученные результаты, выявляются ошибки и т.д. Вопросы, представленные преподавателем на коллоквиум, затрагивают наиболее существенные аспекты и проблемы данного раздела курса. В отведенное для ответов время нужно изложить собственное понимание проблемы кратко, логично, связно. Необходимо использовать в ответе соответствующие термины, понятия, категории, при необходимости привести названия памятников, имена мастеров, указав место и время рассматриваемых феноменов. Подготовка к коллоквиуму предполагает работу с учебниками и учебными пособиями, конспектами лекций, а также знакомство с проблемами по литературе из дополнительного списка или интернет-источниками (по рекомендации педагога).

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной работы:

- Степень усвоения программного материала;
- умение излагать программный материал доступным научным языком;

- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видеоизмененное задание;

II.2. РЕФЕРАТЫ: Методические рекомендации и тематика

Жанр реферата предполагает знакомство с соответствующим кругом литературы, анализом выбранной проблемы, в результате которого автор может сделать определенные выводы.

Для достижения поставленной цели студент должен:

- Познакомиться с культурным и художественным контекстом, в рамках которого получили развитие выбранное направление (стиль, художник).
- Ознакомиться с соответствующей литературой по теме (не менее 4-6 источников), выявить наиболее существенные проблемы, эстетические принципы, идеи, художественные формы
- Изучить круг памятников, манифестов, познакомиться с историей данного направления (стиля, мастера).
- Выбрать небольшой круг произведений для презентации и анализа специфики направления (стиля, мастера).
- Изложить содержимое работы в академическом стиле.
- Оформить письменную работу соответствующим образом.

Письменная работа должна иметь:

1. Титульный лист
2. Содержание (план, отражающий структуру текста).
3. Введение: актуальность темы, постановка задач и обозначение подходов к их решению.
4. Основная часть: изложение материала, анализ проблем, сопоставление точек зрения и концепций, обоснование выводов. Текст сопровождается необходимыми ссылками на источники, использованные автором.
5. Заключение: выводы, полученные в результате анализа литературы, источников, памятников
6. Список использованной литературы.
7. Приложения: по мере необходимости могут быть представлены иллюстрации, фрагменты текстов и т.д.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

6. Соответствие структуры и текста реферата выбранной теме
7. Полнота и глубина раскрытия темы
8. Умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал.
9. Умение сопоставлять точки зрения, обосновывать собственную позицию.

10. Соблюдение требований к оформлению текста.

Студенту рекомендуется следующий алгоритм работы над рефератом:

1) внимательно ознакомиться с предложенными для рефератов темами, выбрать одну из них и по согласованию с преподавателем утвердить ее;

2) подобрать соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;

3) пользуясь закладками, отметить наиболее существенные положения, фрагменты или сделать выписки;

4) составить план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, написать реферат.

В заключении к реферату нужно выразить свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитать текст и отредактировать его;

7) проверить правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом написать текст выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

Примерный перечень тем рефератов по курсу эстетики

1. Примерная тематика рефератов по теме 10. «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).
- Стиль 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:

27. Натюрморт как жанр европейской живописи
28. Пейзаж как жанр европейской живописи.
29. Портрет как жанр европейской живописи (скульптуры, графики)
30. Барокко как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы
31. Классицизм как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы.
32. Модерн как стиль европейской художественной культуры:
основные эстетические принципы и художественные приемы.
33. Язык музыки
34. Язык поэзии
35. Язык танца
36. Язык графики
37. Язык скульптуры
38. Язык кино
39. Язык архитектуры

2. Примерная тематика рефератов по теме теме 14. «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:

41. Абстракционизм как направление современного искусства:
особенности, принципы, мастера
42. Футуризм как направление современного искусства: особенности,
принципы, мастера
43. Кубизм как направление современного искусства: особенности,
принципы, мастера
44. Фовизм как направление современного искусства: особенности,
принципы, мастера
45. Дадаизм как направление современного искусства: особенности,
принципы, мастера
46. Экспрессионизм как направление современного искусства:
особенности, принципы, мастера
47. Супрематизм как направление современного искусства:
особенности, принципы, мастера

48. Пуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
49. Реди-мейд как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
50. Поп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
51. Оп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
52. Нет-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
53. Ленд-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
54. Медиа-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
55. Стрит-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
56. Гиперреализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
57. Акционизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
58. Минимализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
59. Концептуализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
60. Деконструктивизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера

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

В дополнение к необходимым для выполнения учебного плана письменным работам, студент может написать реферат по предлагаемым ниже темам, затрагивающим проблематику всего курса.

3. Примерный перечень тем рефератов по курсу

101. Эстетический поворот в современной культуре
102. Место искусства в жизни античного полиса.
103. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
104. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
105. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
106. Эстетический смысл канона в искусстве
107. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
108. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре

109. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре
110. Основные принципы эстетики Ренессанса.
111. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
112. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
113. Проблема эстетического вкуса в трудах мыслителей Просвещения.
114. Эстетика романтизма: основные идеи и художественная практика
115. Природа и искусство в эстетике романтиков
116. Прекрасное и возвышенное по И. Канту
117. Идеи эстетического воспитания у Ф. Шиллера
118. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
119. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (И.Тэн).
120. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в. (В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов, В.Стасов)
121. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский)
122. Эстетика русского символизма (А. Белый).
123. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, М.Чюрленис, А.Скрябин).
124. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
125. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
126. А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
127. С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
128. Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
129. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
130. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник
131. Эстетический смысл трагического
132. Многообразие комического в жизни и в искусстве
133. Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
134. Мотивация художественного творчества как проблема эстетики.
135. Проблема восприятия художественного произведения. Восприятие как творчество зрителя.
136. Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
137. Научно-технический прогресс и искусство
138. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
139. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
140. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики

141. Эстетика русского конструктивизма
142. Эстетический смысл ready-made М. Дюшана для искусства XX в.
143. Эстетика массовой культуры
144. Высокая мода как эстетический феномен
145. Эстетика рекламы
146. Видеоклип как эстетический феномен
147. Артефакт и произведение искусства
148. Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
149. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
150. Кризис искусства как эстетическая проблема.

II. 3. ЭССЕ: Методические рекомендации и тематика

Эссе - письменная работа небольшого объема, написанная в свободной форме, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку предмета. Эссе позволяет развить навыки самостоятельного творческого мышления и умения излагать собственные мысли (ОК-1, ОК-2, ПК-2).

Написание эссе предполагает определенную степень ориентации в проблеме, умение структурировать полученную информацию, использовать основные понятия, строить аргументацию.

Стиль изложения в эссе может быть эмоциональным, экспрессивным, образным (в отличие от реферата, где требуется строгий академический стиль изложения).

Тема 12. 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:

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

III. ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ

1. Основные виды носителей научной и учебной информации

В процессе получения учебных и научных знаний студент сталкивается с различными носителями информации. Понимание цели и предназначения каждого вида источника информации позволит более точно и правильно использовать их в своей работе.

Учебник, учебное пособие - книга, предназначенная для обучения какому - либо предмету, учебной дисциплине. Представляет собой сжатый обзор наиболее признанных теоретических положений в области конкретного предмета. Учебник имеет четкую структуру в соответствии с программой изучения данной дисциплины, что позволяет студенту составить общее представление об основных понятиях, проблемах, вопросах предмета. Эффективен при подготовке к экзамену или контрольной работе.

Монография - научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, ограниченный круг вопросов. Необходима студенту для глубокого, детального знакомства с научной проблемой, наиболее полезна при выполнении курсовой и дипломной работ.

Научная статья - обычно раскрывает какой-либо аспект рассматриваемой проблемы, в ней могут излагаться данные конкретных исследований. Поиск статей облегчается тем, что в последних номерах научных журналов содержится перечень опубликованных в них в течение года статей.

Диссертация - квалификационная научная работа по конкретной теме, защищаемая автором в диссертационном совете для получения ученой степени. В диссертации систематизируется и обобщается научное знание по рассматриваемой проблеме, описывается совокупность новых научных результатов и положений, предлагаемых диссертантом. Фактически это монография, изданная на правах рукописи. Диссертации хранятся в библиотеке, научно-информационном отделе по месту защиты. Использование диссертаций иногда полезно при подготовке дипломной работы, так как позволяет шире представить изучаемую проблему.

Автореферат диссертации - краткое изложение основных положений диссертации. Рассылается в библиотеки вузов согласно списку, утвержденному соответствующим ученым советом. В читальном зале вуза обычно можно найти авторефераты, написанные по тем отраслям знания, по которым ведется подготовка в данном вузе.

Все эти виды носителей учебной и научной информации могут быть использованы как в бумажном варианте, так и в виртуальном (интернет-ресурсы). Соответствующим образом должны быть оформлены сноски на источники (См.: Примеры библиографического описания документов ГОСТ 7.1–2003: «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»).

2. Методические рекомендации по работе с источниками Составление планов

План — это схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет» произведения. Примером плана к книге (правда, очень общего, отмечающего лишь узловые разделы) является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая самой книги, можно получить представление о содержании и схеме построения книги. План как форма записи обычно значительно более подробно, чем оглавление книги, передает содержание частей текста. Правильно составленный план прочитанного произведения свидетельствует об умении анализировать текст, о степени усвоения его содержания.

Когда же план как форма записи не может выполнить тех задач, которые стоят перед читателем, приходят на помощь другие виды записей: конспекты, тезисы.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Составление тезисов

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и подводящее к логически вытекающему выводу.

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями. Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс

составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту.

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были сформулированы автором.

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне подготовленности студента, понимании им темы, степени овладения материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись). Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким образом, его части.

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.

Этапы работы: 1) познакомьтесь с содержанием материала; 2) прочитайте текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план); 3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения; 4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы.

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состоит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллюстративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Запомните несколько советов:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фрагменты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдержки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первоначальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в частности, на страницу книги.

IV. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА

Библиографический список составляет одну из существенных частей научной работы, отражающей самостоятельную творческую работу ее автора, и потому позволяющий судить о степени фундаментальности проведенного исследования. Список должен быть оформлен в соответствии с принятыми стандартами. Все рекомендации, примеры оформления основных источников даны в специальных изданиях: «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. - Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf

Методические указания подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки Библиотечно-информационная деятельность

Автор-составитель: Гаврилина Л.М., кандидат исторических наук,
доцент

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры теории культуры, этики
и эстетики

Протокол № 3 от «26» октября 2015

г.

Утверждено на Совете Социально-
гуманитарного факультета «30»

ноября 2015 г. Протокол №3