

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

Кафедра социальной психологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭСТЕТИКА

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата
по направлению подготовки

51.03.03 «Социально—культурная деятельность»

Профиль подготовки «Менеджмент социально-культурной деятельности»

Квалификация:
Бакалавр

Согласовано:
Руководитель ОПОП по направлению
37.03.01 «Психология»
Профиль «Менеджмент социально-
культурной деятельности»
 Бирженюк Г.М.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«24» 10 2017 г., протокол № 8

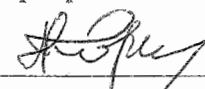
Зав. кафедрой Горшкова В.В.

Рекомендована решением
Методического совета

«25» 10 2017 г., протокол № 1

Секретарь МС Е.В. Мелихова

Авторы-разработчики:

 Короткина Т.И.

г. Санкт-Петербург

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Цель и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Тематический план изучения дисциплины
5. Тематическое содержание дисциплины
6. План практических (семинарских) занятий
7. Образовательные технологии
8. План самостоятельной работы студентов
9. Контроль знаний по дисциплине
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
3. Методические рекомендации по написанию контрольных работ

Фонды оценочных средств

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля
2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Глоссарий

Методические рекомендации для преподавателя по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Целью дисциплины изучения дисциплины «Эстетика»: сформировать у студентов целостное представление об эстетическом как особом способе отношения к миру, составляющем существенную часть культурной жизни человечества.

Задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с проявлениями эстетического суждения в различных исторических формах и жанрах искусства, включить художественное творчество в общемировоззренческий и культурный контекст истории и современности; проблематизировать предмет эстетики, показать его многогранность, многоаспектность и важность в системе культуры; определить место эстетики в современной культуре и роль эстетического отношения к миру в формировании современного мировоззрения; проанализировать многообразие эстетических теорий и показать связь эстетики с философией искусства; научить применению эстетических концепций к анализу художественной практики, показать связь эстетических теорий с их проявлениями в конкретных формах искусства; на основе исследования эволюции понимания основных эстетических категорий произвести сравнительный анализ различных культурно-мировоззренческих традиций.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части дисциплин направления подготовки «Социально-культурная деятельность».

Специальные требования к входным знаниям, умениям, компетенциям бакалавра не предусматриваются, но предполагается предварительное или параллельное изучение бакалаврами таких, например, дисциплин как «История», «Культурология», «Философия», «История культуры Санкт-Петербурга».

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых дисциплин						
		1	2	3	4	5	6	7
2.	История	+	+	+	+	+	+	+
3.	Культурология	+	+	-	-	+	+	+
4.	Философия	+	+	+	+	+	+	+
5.	История культуры Санкт-Петербурга	-	-	-	-	-	+	+

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

– способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-1).

В результате изучения дисциплины студент должен:

1. иметь представления: о месте эстетики в культуре; об эволюции эстетических взглядов в истории культуры

2. знать: - основные вехи истории эстетической мысли; основы важнейших эстетических концепций.

3. уметь: применять эстетические концепции к интерпретации конкретных произведений искусства; ориентироваться в мировоззренческих различиях разных традиций по отношению к основным категориям эстетики.

4. владеть: навыками анализа эстетических текстов; основным терминологическим аппаратом эстетики.

4. Тематический план изучения дисциплины

см. приложение.

5. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины

Понятие эстетики. Эстетизис: чувственное восприятие, ощущение. Проблема определения предмета эстетики: традиционное понимание эстетики и эстетика как философская дисциплина. Эстетика как учение о чувственно воспринимаемом. Проблема возникновения эстетики как философской дисциплины в XVIII веке. Эстетика как часть теории познания. Проблема восприятия формы предмета как первоначальный предмет эстетики; становление ее как учения о прекрасном. Специфика понимания прекрасного в эстетике. Проблема изучения прекрасного в Европе до XVIII в. и других культурных традициях; внеэстетические подходы к изучению прекрасного. Вопрос о возможности широкого толкования эстетики как учения о красоте и искусстве и применения ее концепций к трактовке других культурных эпох. Красота и искусство как основной предмет эстетики. Природа как предмет эстетики. Основные эстетические категории. Эстетика и философия искусства. Проблема восприятия и создания произведений искусства как центр эстетической проблематики. Эстетика и искусствоведение, эстетика и литературная критика.

Тема 2. История эстетики

Понимание значения прекрасного в европейской философии до XVIII в. Смысл красоты в идеализме Платона: красота как путь восхождения к высшему знанию и добродетели. Красота как напоминание идеи. Идея как идеальный образ. Значение красоты как убеждающей силы у софистов. Понимание искусства в поэтике Аристотеля. Проблема красоты в христианском миропонимании: красота как путь к Богу и красота как помеха на пути к Богу. Христианство и искусство. «Не сотвори себе кумира»: иконоборчество и иконопочитание. Красота как центральное понятие эпохи Возрождения.

Формирование эстетики. Эстетика Канта: формулировка основных принципов. Место эстетики в философии Канта. Принцип субъективной целесообразности. Предмет эстетического суждения. Признаки эстетического суждения. Субъективная всеобщность эстетического

суждения. Эстетика немецкого идеализма: философия искусства. Проблема прекрасного в природе и прекрасного в искусстве. Красота как чувственное проявление идеи. Место искусства в системе Гегеля и проблема конца искусства. Понятие идеала и исторические формы идеала. Эстетические теории середины и конца XIX в. Поиск внешних (социальных, идеологических, психологических) обоснований эстетического суждения в позитивистской, марксистской, психологической эстетике. Значение прекрасного в философии Шопенгауэра и Ницше. Эстетика содержания и эстетика формы. Рост интереса к формальному моменту в эстетике и искусстве конца XIX - начала XX вв. «Новое искусство».

Тема 3. Прекрасное как основная категория эстетики

Формы философского осмысления прекрасного. Неоднозначность определения прекрасного. Метафизический подход к прекрасному. Прекрасное и красота. Прекрасное внутреннее и внешнее, духовное и материальное. О возможности сверхчувственной красоты. Роль красоты в религиях от архаических культов до наших дней. Прекрасное и прекрасная форма. Красота как явление божественного, как свечение истины. Относительная и абсолютная красота. Красота и нравственность. Красота как символ нравственности.

Определения прекрасного в классической эстетике. Кантовское понимание прекрасного. Формализм кантовской эстетики. Место прекрасного в кантовской системе. Красота как субъективная целесообразность. Эстетика орнамента. Красота свободная и красота сопутствующая. Проблема красоты в искусстве: от Канта до XX века. Красота и правила. Красота и этикет. Красота как принцип цивилизованного мира. Понятие вкуса. Красота в марксистской трактовке. Красота и соблазн. Красота в обществе потребления. Красота в современном искусстве. Эстетика прекрасного и эстетика безобразного.

Тема 4. Эстетическая категория возвышенного

Философские основания категории возвышенного. История понятия возвышенного. Кантовская трактовка возвышенного. Понятие негативного удовольствия. Математически и динамически возвышенное. Возвышенное и нравственный закон. Возвышенное в структуре европейского субъективизма. Возвышенное в пост-кантовской философии. Отношение Гегеля к возвышенному. Возвышенное и искусство. Музыка как возвышенное искусство в философии А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. Возвышенное и хаос. Возвышенное и понятие небытия. Возвышенное и идея смерти. возвышенное в современном искусстве. Ж.-Ф.Лиотар: современная эстетика – эстетика возвышенного. Возвышенное модерна и постмодерна. Возвышенное и прекрасное в структуре современного мышления.

Тема 5. Эстетика и философия искусства

Творчество как эстетическое действие. История взглядов на художественное творчество. Понимание художника как ремесленника, посредника, пророка, творца. Поэтика как учение о творчестве. Поэтика Аристотеля: понятие подражательного искусства. Творчество как прерогатива Бога в средневековом мышлении. Понятие воображения и его значимость для искусства. Рост значимости понятия воображения в эпоху субъективизма. Воображение и романтизм. Свобода воображения и выразительность искусства. Романтизм и импрессионизм. Роль воображения в работе над содержанием и над формой произведения искусства. Концепции художественного творчества: психоаналитическая, позитивистская, структуралистская концепции творчества. Творчество и структуры бессознательного. Творчество как самовыражение, творчество как игра с художественной формой. Эстетика и философия искусства: восприятие и творчество. Соединение проблематики восприятия и творчества в эстетике XX века. Проблема творческой активности акта восприятия. Свобода, ответственность

и творчество в сфере этического.

Искусство как проблема эстетики. Обоснование искусства как проблемы эстетики. Эстетический подход к искусству. Контекст возникновения эстетики. Предпосылки эстетического подхода к искусству. Эстетика и автономное искусство нового времени. Чувственное восприятие как главная проблема эстетики. Соотношение проблемы восприятия и проблемы творчества в эстетике. Причины выхода творчества на первый план эстетической проблематики. Тенденция к превращению эстетики в философию искусства в XIX в. Творческий подход к восприятию в философском мировоззрении XIX в. Эстетизм модерна и тенденция к всеобщей эстетизации в XX в.

Тема 6. Эстетика и художественная практика

Отражение философско-мировоззренческих и эстетических принципов в формах искусства, взаимовлияние философского и художественного опыта. Европейское мировоззрение XVII – XVIII вв. и отражение его в художественных формах. Мировоззренческие основания художественного стиля барокко. Искусство барокко и формирование философской эстетики. Барокко и Просвещение. Отражение художественной жизни в теоретической мысли Просвещения. Кризис барочных форм и кризис Просвещения. Революционный порыв искусства на пути к романтизму. Философия романтизма и романтическая художественная практика. Стилистические особенности романтизма. Сближение философии искусства и художественной практики в эпоху романтизма. Романтизм и субъективизм. Романтические методы изображения внутреннего мира индивида. Эволюция романтизма. Принципы реалистического искусства и его мировоззренческие основания. Художественная критика. Акцентировка содержательной стороны художественной практики в искусстве XIX в. и принципы философской эстетики. Развитие европейской культуры и искусства от реализма к модернизму. Основные принципы модернистского искусства. Художественные манифесты. Художественные акции. Формализм. Искусство для искусства. Жизнь как искусство. Дендизм. Художественная пресса. Расслоение искусства на массовое и элитарное. Кризисные процессы в современном искусстве как отражение современного мировоззрения. Постмодерн как итог модерна. Основные тенденции искусства постмодерна и их преломление в современной философии искусства. Искусство как философия. Философичность современного искусства. Новые формы искусства. Искусство новых технологий и его обоснование в философии искусства. Искусство и медиасфера.

Тема 7. Современная эстетика

Основные направления эстетики XX века. Феноменология и структурализм как поворотный момент в анализе эстетических проблем. Особенности, сходства и различия феноменологического и структуралистского анализа эстетических ценностей. Человек, красота, творчество в экзистенциализме. Формализм эстетики XX века. Эстетический объект как текст в структурализме и постструктурализме. Искусствоведение и литературоведение XX века. Эстетика и герменевтика (Хайдеггер, Гадамер). Проблема понимания, диалога, коммуникации в эстетике конца XX века.

Язык как этическая и эстетическая проблема. Язык в человеческом мире: лингвистический характер философии XX века. Язык, мышление, традиция, структуры бессознательного. Историчность языка. Проблема языка в структурализме, аналитической философии. Логический позитивизм и теория языковых игр. Язык, общение, понимание. Искусство, этика, идеология; Франкфуртская школа: модернизм, постмодернизм и массовое общество. Интерсубъективность, интертекстуальность. Понятие языка искусства. Логика, интуиция, абсурд в языке искусства. Концептуальное искусство XX века. Эстетический объект как текст; текст как структура и текст как сообщение. Соединение этической и эстетической проблематики в философии языка:

искусство и возможности коммуникации. Проблема свободы интерпретации в герменевтике, структурализме, постструктурализме. Постструктурализм: деконструкция эстетического и этического. Интерпретация текста и свобода воли. Чтение как эстетический, эпистемологический, этический акт.

Эстетическая теория в современной философской мысли. Актуальность эстетического. Эстетизм и айстетизм современной культуры. Эстетика события. Эстетика присутствия. Эстетическое наслаждение и эстетический опыт.

6. План практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Тематика, содержание практических (семинарских) занятий, литература для подготовки к занятиям	Формируемые компетенции	Формы контроля усвоения знаний
1.	Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины	<p>Тема занятия: Специфика эстетического отношения к миру. Эстетический и внеэстетический взгляд на красоту</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетическое отношение к миру и его особенности. 2. Эстетическое отношение к миру как специфическая особенность западноевропейской культуры 3. Особенности западноевропейской культуры. Связь эстетики с другими сторонами культурной жизни. 	ОПК-1	Обсуждение источников; устный опрос
2.	История эстетики	<p>Тема занятия: Специфика эстетического отношения к миру. Эстетический и внеэстетический взгляд на красоту</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетическое отношение к миру и его особенности. 2. Эстетическое отношение к миру как специфическая особенность западноевропейской культуры 3. Особенности западноевропейской культуры. Связь эстетики с другими сторонами культурной жизни 	ОПК-1	Доклады, сообщения; обсуждение источников; тестирование
3.	Эстетика и философия искусства	<p>Тема занятия: Историко-культурная трансформация взглядов на искусство. специфика</p>	ОПК-1	Обсуждение источников; устный

		<p>эстетического отношения к искусству</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетические особенности традиционного искусства. 2. Режимы функционирования искусства. 3. Романтическое понимание искусства. Искусство и идея. 4. Модернистское понимание искусства. Формализм в искусстве 		<p>опрос; письменная работа</p>
4.	Эстетика и художественная практика	<p>Тема занятия: Мировоззренческий контекст художественных стилей. Эволюция художественной формы.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Искусство и философия. Мировоззренческий контекст художественного творчества 2. Архаические стили в искусстве и первобытная обрядность 3. Восточное искусство и восточная философия 4. Античное искусство и античная культура 5. Религия и искусство в Средние века 6. Ренессансное и новоевропейское искусство. Новые принципы. Рождение европейской музыкальной традиции 7. Искусство романтизма и романтический утопизм 8. Формализм искусства модерна 9. Постмодерн в искусстве 	ОПК-1	<p>Доклады, сообщения; устный опрос</p>
5.	Современная эстетика	<p>Тема занятия: Эстетизм современной философии и культуры</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика и язык. Лингвистический поворот в философии XX века. 2. Экспансия литературоведения в эстетику. Интерпретация текстов как философско-эстетическая проблема. Проблема возможности перевода. 	ОПК-1	<p>Обсуждение источников; письменная работа; тестирование</p>

		3. Ирреальность эстетического феномена. 4. Эстетический взгляд на проблемы современной культуры		
--	--	--	--	--

7. Образовательные технологии.

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для наиболее успешного освоения дисциплины предполагается использовать различные образовательные технологии, содействующие достижению планируемых целей и задач обучения по основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме: дискуссии по определенным вопросам, разбор первоисточников и учебной литературы, иллюстрированный рассказ с комментариями, философско-культурологический анализ эволюции эстетической мысли. Для специфики представления курса по эстетике для бакалавров-лингвистов принципиальным является акцентуация на межъязыковых и кросскультурных аспектах.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Аналитический метод	+	+
Сравнительный метод	+	+
Междисциплинарный метод	+	+
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Выступление студента в роли обучающего		+

8. План самостоятельной работы студентов

№ п/п	Содержание самостоятельной работы студентов	Формируемые компетенции	Форма отчетности студента	Сроки контроля выполнения работы (семестр, неделя семестра)
1.	Изучение научной и научно-популярной литературы по теме занятия.	ОПК-1	Представление развернутого конспекта	2/1,2
2.	Подготовка к семинарскому занятию.	ОПК-1	Опрос на практическом занятии, дискуссия	2/3,4
3.	Работа над лекционным материалом	ОПК-1	Зачет	2/5,6
4.	Подготовка к защите реферата	ОПК-1	Защита реферата	2/ 7,8

5.	Подготовка к контрольной работе	ОПК-1	Контрольная работа	2/,9,10
6.	Подготовка к итоговому тестированию	ОПК-1	Тестирование	2/11-15

9. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине

1. Предмет эстетики как философской дисциплины
2. Эстетика в контексте новоевропейской культуры
3. Особенности эстетического суждения
4. Эстетика как наука о чувственно воспринимаемом
5. Доэстетические взгляды на красоту и искусство
6. Красота в античном мировосприятии
7. Эстетическое и вне-эстетическое отношение к красоте: сравнительный анализ
8. Красота и истина в философии Платона (на примере диалога Платона «Пир»)
9. Место эстетики в структуре философии И.Канта
10. Определение суждения вкуса в эстетике И.Канта
11. Красота как субъективная целесообразность в эстетике И.Канта
12. Понятие свободной и сопутствующей красоты в эстетике И.Канта
13. Эстетика в философской системе Г.В.Ф.Гегеля
14. Роль художественного творчества в гегелевской философии Абсолютного духа.
15. Стадии развития художественного идеала по Г.В.Ф.Гегелю
16. Философия Г.В.Ф. Гегеля и искусство эпохи романтизма
17. Проблема конца искусства в системе Г.В.Ф.Гегеля
18. Эстетика и философия искусства
19. Эстетика и искусство
20. Проблема соотношения формы и содержания в искусстве
21. Проблема конца искусства в пост-гегелевской философии и художественной практике
22. Кантовское учение о возвышенном
23. Математически и динамически возвышенное в системе И.Канта
24. Понятие возвышенного в философии А.Шопенгауэра и Ф.Ницше
25. Метафизика красоты и искусства в эстетической системе А.Шопенгауэра
26. Эстетическая категория возвышенного и пути развития современного искусства
27. Интуиция смысла и ее художественное выражение (Б.Кроче «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика»)
28. Ирреальность эстетического объекта (Ж.П.Сартр «Произведение искусства»)
29. Специфика развития модернистского искусства (Х.Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»)
30. Проблема критического анализа произведения искусства (Р.Барт «Смерть Автора»)
31. Структурный анализ как метод интерпретации (Ю.Лотман «Структура художественного текста»)

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Бычков В. В. Эстетика: учебник. - М.: КОРУС, 2016.

2. Золкин А. Л. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

б) дополнительная литература:

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. 1997.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика., М. 1994.
3. Бланшо М. От Кафки к Кафке. М., 1998.
4. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006.
5. Бродский И.А. Меньше единицы. Избранные эссе. М., 1999.
6. Бачинин В. А., д-р соц. наук, проф. Эстетика : энциклопедический словарь/ В. А. Бачинин. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2005
7. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
8. Грякалов А.А. Структурализм в эстетике: критический анализ. Л., 1989.
9. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М., 2006.
10. Кроче Б. Эстетика. М. 2000
11. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
12. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? / Ad Marginem '93., М., 1994
13. Мак-Люэн М. Галактика Гуттенберга. Киев, 2003.
14. Ман П. де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург, 1999.
15. Маньковская И.Б. «Париж со змеями»: введение в эстетику постмодернизма. М. 1995.
16. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства., М., 1994
17. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры., М. 1991.
18. Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
19. Ричардс А. Философия риторики / Теория метафоры. М., 1990
20. Рорти Р. Случайность. Ирония. Солидарность. М., 1996.
21. Роули Дж. Принципы китайской живописи // Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / Сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и комм. В.В.Малявина. М., 2004.
22. Сартр Ж.П. Произведение искусства / Западноевропейская эстетика XX в., М. 1991.
23. Хайдеггер М. Исток художественного творения / Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв., М. 1987.
24. Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск, 2000.
25. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Он же. Собр. соч. в 7-и тт. М., 1955-57. Т.6.
26. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. (Кн. III. § 30-52)
27. Эккерман И.П. Разговоры с Гете. М., 1981.
28. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.
29. Эткинд Е.Г., «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX вв. М., 1999.
30. Эко У. Эволюция средневековой эстетики : научно-популярная литература/ У. Эко; Пер. с ит. в обработке и под ред. Е. Ю. Козиной, И. А. Доронченкова, Пер. с лат.. -СПб.: Азбука-классика, 2004.
31. Эстетика : учебное пособие/ под ред. А. А. Радугина. -М.: Центр, 2002.-

в) специализированные периодические издания

Журналы: «Вопросы философии», «Вопросы культурологии», «Человек и вселенная».

г) лицензионное программное обеспечение

1. Офисный пакет приложений Microsoft Office

д) современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

2. Официальный сайт СПбГУП: <http://www.gup.ru/>
3. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
4. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: <http://edu.gup.ru/>
5. Справочная правовая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru>
6. Российское образование <http://www.edu.ru/>
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
8. Электронно-библиотечная система <http://e.lanbook.com/>

II. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторный фонд, компьютерный класс, видео-залы, фонды Научной библиотеки, методические ресурсы кафедры философии и культурологии СПбГУП.

Изучение дисциплины инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении, является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала. Великий русский педагог К. Д. Ушинский писал: «Надо, чтобы обучающий руководил этим самостоятельным трудом и давал для него материал». Эти слова особенно актуальны в наше время, когда в педагогике высококвалифицированных специалистов широко используется дистанционное обучение, предполагающее значительную самостоятельную работу студента на основе рекомендаций преподавателя.

В современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:

- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимые для научно-исследовательской деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной естественнонаучной терминологии и понятий;
- изучение достижения естественных наук в предшествующие эпохи, проведение сравнительного анализа их с современными;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;
- участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- получение информации при посещении естественнонаучных музеев и планетариев;
- знакомство с естественнонаучной литературой при формировании своей личной библиотеки и др.
-

№ темы	Содержание самостоятельной работы бакалавров	Форма отчетности бакалавра
1	<p>Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i></p> <p>В рамках данной темы рассматривается возникновение эстетики как философской дисциплины в середине XVIII века. (А. Баумгартен). Развитие предмета эстетики в истории философской науки: многообразие подходов. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного (выразительное бытие), как философия искусства и теория художественной культуры. Эстетика в системе междисциплинарных связей.</p> <p><i>Рекомендации</i></p> <p>При изучении данной темы следует обратить особое внимание на связи и отношения эстетики с философией, искусствоведением, психологией, педагогикой, культурологией, социологией, теорией творчества и др. науками. Студенты должны четко понимать специфику эстетики как науки.</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i></p> <p>Когда эстетика формируется как самостоятельная философская дисциплина?</p> <p>Кто впервые вводит термин «эстетика»?</p> <p>Что понимал под эстетикой А. Баумгартен?</p>	<p>Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)</p>

	<p>Кто является субъектом эстетики? В чем заключается специфика эстетики как науки, чем она отличается от искусствоведения, культурологии, истории мировой художественной культуры и пр. дисциплин?</p> <p><i>Рекомендуемая литература</i> Асмус В. Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1963 Басин Е. Я. Философская эстетика и психология искусств / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. М., 2007. Баумгартен А. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. Т. 2. С. 452–456. Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009. Волкова Е. В. К проблеме взаимодействия теоретико-философского и эмпирического знания об искусстве // Художественное творчество–82. Л., 1982. Гулыга А. В. Принципы эстетики. М., 1987. Киященко Н. И. Эстетика — философская наука. М., 2005 Лосев А. Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. М., 1979. Вып.6.</p>	
2	<p>История эстетики</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i> История эстетики в системе эстетического знания. Принцип историзма в исследовании развития эстетической мысли. История эстетики и актуальные теоретические проблемы современности. Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока. Античная эстетика и ее основные идеи. Прекрасное и Космос. Гармония внешнего и внутреннего мира человека (калокагатия). Мир идей и проблем прекрасного в философии Платона. Искусство как познание и «делание», мимесис и катарсис. Аристотель об искусстве как подражании, его принципы классификации искусств. Эстетика Древнего Рима (Лукреций, Гораций). Значение античной эстетической мысли для современного эстетического и художественного сознания. Средневековая эстетика Запада. (Августин Блаженный, Ф.Аквинский), ее религиозный характер. Символизм средневекового искусства. Куртуазная культура и «смеховой мир» средневековья. Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и понятия. Становление светской культуры. Гуманизм и антропоцентризм. «Оборотная сторона» ренессанского индивидуализма и титанизма. Связь эстетики и художественной практики. Эстетика классицизма и барокко. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма.</p>	Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)

Эстетика Никола Буало, ее нормативность. Стилевой дуализм в художественной культуре: канон и уравновешенность, ясность и разум, простота в классицизме; динамизм, экспрессивность, сложность композиционных решений, театральность, зрелищность — в искусстве барокко. Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания.

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Кант о специфике эстетического. Сущность прекрасного и эстетического чувства. Кант о гении и антиномиях вкуса. Деятельностный характер искусства у Фихте. Шеллинг об искусстве как воссоздании абсолютного. Эстетика Гегеля в контексте его философской системы. Гегель о ступенях развития искусства: схематизм и гениальные прозрения.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Бунтующая личность романтического героя и мистическая миссия художника. Искусство и поэзия как высшая наука. Европейская эстетика первой половины XIX века. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений эстетики второй половины

XIX века. Эстетика неокантианства (Г. Риккерт, В. Виндельданд, Г. Коген, Э. Кассирер). Эстетика позитивизма (И. Тэн). «Практическая эстетика» (Г. Земпер, У. Моррис). Эстетизм (У. Пейтер, О. Уайльд). Европейские эстетические концепции XX века. Постмодернизм и эстетика.

Особенности развития эстетической мысли в России. Связь древнерусской художественной культуры с византийской эстетикой. Иконопись, храмовое зодчество, литература как «образная философия». Русское барокко и русское Просвещение. Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века.

Рекомендации

При изучении данной темы следует обратить внимание на основные этапы развития эстетической мысли: античность, Средние века, Возрождение, Новое время, современность. А так же на то, что эстетика как самостоятельная философская наука формируется только во второй половине

XVIII века, но, тем не менее, до этого мы можем говорить об эстетическом опыте, эстетическом сознании, эстетических идеях и пр.

Вопросы для самоконтроля

Что такое калокагатия?

Что было идеалом красоты и гармонии для древних греков?

Что такое «мимесис»? Чем отличается его трактовка у Платона и Аристотеля?

	<p>Какие основные изменения произошли в эстетике Возрождения? В чем заключалась «обратная сторона» титанизма эпохи Возрождения? Чем отличаются дионисийское и аполлоновское начала в культуре? Какие школы и направления эстетики конца XIX- начала XX вв. Вы знаете?</p> <p><i>Рекомендуемая литература</i> Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2000. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965 Гилберт К. Э. История эстетики : [Учебник]/ К. Э. Гилберт, Г. Кун; Под общ. ред. В. П. Сальникова ; Пер. с англ. В. В. Кузнецова, И. С. Тихомировой. -СПб.: Алетейя, 2000. Идеи эстетического воспитания: антология: в 2 т. М., 1973. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1962–1970. История эстетической мысли: в 6 т. М., 1985–1993. Лекции по истории эстетики. Л., 1973–1980. Кн. 1–4. Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1985 Манн Ю. Русская философская эстетика, М., 1969 Платон. Пир // Платон. Соч.: в 13 т. М., 1968.</p>	
3	<p>Прекрасное как основная категория эстетики</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i> Эстетическое как чувственно-оценочное отношение к миру. Эстетическое в системе отношений человека к миру. Эстетическое в контексте высших ценностей человека: единство Истины, Добра, Красоты. Эстетическое и эстетизм. Эстетическое сознание и его структура. Эстетические чувства, эстетические потребности, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетические взгляды. Эстетическое и художественное.</p> <p><i>Рекомендации</i> При изучении данной темы следует обратить особое внимание на такое понятие, как эстетический вкус, на его субъективные и объективные аспекты, а так же на возможности развития эстетического вкуса.</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i> Какова структура эстетического сознания? Что такое эстетические чувства? Какое место они занимают в системе духовных чувств человека? Как Вы считаете, возможно ли спорить о вкусах? Что такое эстетические идеал? Изменяется ли он в различные исторические эпохи? В чем разница между эстетическим и художественным?</p>	<p>Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)</p>

	<p><i>Рекомендуемая литература</i></p> <p>Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: пер. с англ. М., 1994.</p> <p>Джерард А. Опыт о вкусе // Из истории английской классической эстетической мысли 18 века. М., 1982.</p> <p>Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994</p> <p>Калинкин А. Т. Эстетический идеал, искусство, познание. М., 1983.</p> <p>Кант И. Критика способности суждения // Соч.: в 6-ти томах. М., 1966. Т. 5.</p> <p>Николаев Ю. П. Эстетическое сознание как элемент культуры общества. М., 1994.</p> <p>Рытjikова Л. А. Эстетическое сознание: сущность и специфика. М., 1985</p> <p>Яковлев Е. Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.</p> <p>Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала и искусство. М., 1976.</p>	
4	<p>Эстетическая категория возвышенного</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i></p> <p>Понятие эстетических категорий, их роль в мышлении и человеческой деятельности. Эстетическое как метакатегория. Приятное, красивое, прекрасное: общность и различия. Прекрасное и полезное. Прекрасное и эстетический идеал. Безобразное как антоним красоты. Безобразное в искусстве, правомерность и необходимость его воплощения. Возвышенное. Этическое и эстетическое в возвышенном: героическое. Возвышенное в реальной жизни и в искусстве. Возвышенное и низменное. Трагическое. Катарсис (очищение) — нравственный механизм и результат воздействия на человека трагических переживаний. Комическое. Смех, остроумие, чувство юмора, сатира, ирония, сарказм,</p> <p><i>Рекомендации</i></p> <p>При рассмотрении данной темы студентам следует усвоить различие между эстетическими категориями и отдельными жанрами: не путать трагическое и трагедию; комическое и комедию. Особое внимание следует обратить на тот факт, что эстетическая категория трагического проявляется только в искусстве; трагическое в жизни не имеет никакого отношения к эстетике.</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i></p> <p>Перечислите основные эстетические категории? Приведите примеры проявления эстетических категорий в жизни и</p>	Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)

	<p>в искусстве? Чем категория прекрасного отличается от красоты? В чем заключается особенность эстетической категории трагического? Где она может проявляться? Что такое катарсис?</p> <p><i>Рекомендуемая литература</i> Бергсон А. Смех. М., 1992. Буткевич О. Красота: природа, сущность, формы. М., 1979. Кантор К. Красота и польза. М., 1967 Конюхов В. Д. Прекрасное: объективная природа и социальная ценность. М., 1980. Кучинская А. Прекрасное: миф и действительность. М., 1977. Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009. Любимова Т. Е. Трагическое как эстетическая категория. М., 1985. Любимова Т. Б. Комическое, его виды и жанры. М., 1990. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.</p>	
5	<p>Эстетика и философия искусства</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i> Понятие «искусство» в обыденном языке и эстетике. Многообразии концепций и определений искусства в искусствознании и эстетике: искусство как познание, искусство как идеология, искусство как наслаждение, искусство как вид духовного производства, искусство как общение, искусство как предсказание, искусство как компенсация, искусство как игра, искусство как социальная организация, искусство как творчество и др. Онтологический, гносеологический, аксиологический статусы искусства. Искусство и жизнь: искусство как отражение жизни, искусство как жизнь.</p> <p><i>Рекомендации</i> При рассмотрении данной темы особо следует выделить такие категории, как историческое «начало» искусства и перманентное его зарождение в человеческой истории. Искусство среди других форм культуры и типов духовного. Искусство и миф. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и политика. Искусство и Эрос. Искусство и игра (сфера свободы). Искусство и творчество. Искусство и техника. Искусство и спорт. Искусство и природа. Искусство и досуг.</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i> Какие вы знаете версии происхождения искусства? Перечислите функции искусства? Как искусство рассматривается в различных концепциях?</p>	<p>Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)</p>

	<p>Как соотносится искусство с другими формами духовной культуры: мифологией, религией, наукой?</p> <p><i>Рекомендуемая литература</i> Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994. Ванслов В. В. Искусство и красота М., 2006. Габричевский А. Г. Морфология искусства М., 2002. Искусство в системе культуры. Л., 1987. Мифологический словарь. М., 1990. Мифы народов мира: энциклопедия. М., 1980-1982. Т. 1–2. Праздников Г. А. Искусство и спорт. Л., 1981. Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства. СПб., 2000. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.</p>	
6	<p>Эстетика и художественная практика</p> <p><i>Задание для самостоятельного анализа I.</i> Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация. Тенденции дифференциации и интеграции в науке и искусстве. Роды, виды, жанры искусства. Понятие «временных», «пространственных», «пространственно-временных», «зрительных», «слуховых», «синтетических» искусств. «Изобразительные» и «выразительные» (неизобразительные) искусства. Виды искусства как открытая система. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Архитектура. Садово-парковое искусство. Танец. Музыка. Литература. Изобразительные искусства: Живопись. Графика. Скульптура Фотография. Синтетические (зрелищные) искусств. Театр. Эстрада и цирк. Кино. Телевидение, радио. Взаимодействие и синтез искусств как эстетическая проблема.</p> <p><i>Рекомендации</i> При изучении данной темы следует обратить внимание на то, что данная классификация искусств не постоянна, это открытая система; со временем появляются все новые виды искусства и дополняют ее (например, кино, фотография).</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i> Какие Вы знаете виды искусства? Чем отличаются временные, пространственные и пространственно-временные виды искусства? Приведите примеры. Как взаимодействуют различные виды искусств? Возможен ли их синтез? Какие новые виды искусств появляются в последнее время?</p> <p><i>Рекомендуемая литература</i></p>	<p>Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)</p>

Балет: энциклопедия. М., 1981.
Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
Гутнов А. Мир архитектуры / А. Гутнов, В. Глазычев. М., 1990.
Делиль Ж. Сады: пер. с фр. М., 1987.
Запесоцкий А. С. Музыка и молодежь. М., 1988.
Каган М. С. Музыка в мире искусств. СПб., 1996.
Кино: энциклопедический словарь. М., 1986.
Скульптура. Графика. Декоративное искусство: в 2 кн. М., 1986.
Цирк. Маленькая энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1979.

Задание для самостоятельного анализа II.

Понятие «творчество», история его становления, современный смысл. Творчество и культура. Человек как творец культуры и ее творение. Предмет, субъект, продукт творчества. Специфика художественного творчества: основные проблемы, темы, теоретические сюжеты. Творчество как процесс. Основные фазы: общение с миром (видение, понимание и переживание мира) — замысел. Триада: художник — произведение — адресат. Психофизиологические предпосылки и механизмы творческой деятельности. Творчество и бессознательное. Творчество и интуиция. Психоанализ: психические мотивации творчества. Задатки, способности. Талант, гениальность. Художник как эстетическая проблема. Творчество и судьба. Художник как «автор». Возможности «безавторского» понимания искусства как текста. Проблема «смерти автора» (Р. Барт) в постмодернизме. Жизнь художника как эстетико-культурологическая проблема.

Рекомендации

При изучении данной темы следует обратить внимание на особенности художественного творчества в разных видах искусства.

Вопросы для самоконтроля

Как Вы понимаете творчество?
В чем особенность художественного творчества?
Какие фазы творчества можно выделить?
Как рассматривается творчество с точки зрения психоанализа?
В чем различие таланта и гениальности?
Может ли быть искусство «безавторским»?

Рекомендуемая литература

Басин Е. Я. «Двуликий Янус» (о природе творческой личности). М., 1996.
Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2006
Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М., 1991.
Илиади А. Природа художественного таланта. М., 1965.

	<p>Левидов А. М. Автор — образ — читатель. М., 1977. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного творчества. СПб., 1996. Праздников Г. А. Процесс художественного творчества. Л., 1977. Праздников Г. А. Нравственный смысл художественного творчества. Л., 1985.</p>	
7	<p>Современная эстетика</p> <p><i>Задания для самостоятельного анализа</i> Эстетика и феноменология. Понятие интенциональности сознания. Эстетический акт и эстетический объект. Реальное и ирреальное в эстетическом объекте. Единство формы и содержания в феноменологической эстетике. Эстетика Н.Гартмана. Слоистая структура эстетического объекта. Герменевтика: эволюция интерпретационного метода. Герменевтический круг. Философская герменевтика XX века и ее основные проблемы. Герменевтические идеи М.Хайдеггера. Хайдеггер об истоке художественного творения. Эстетика и герменевтика в философии Г.-Г.Гадамера. Эстетика и язык. Соотношение эстетики и лингвистики в философии Б.Кроче. Эстетические проблемы логического позитивизма и аналитической философии. Эмотивизм в эстетике. Конвенциональная и институциональная эстетика. Постструктуралистские идеи в философии и их эстетический характер. Понятие деконструкции. Деконструкция и проблема интерпретации художественных текстов. Эстетика в теории и практике постмодерна. Ж.-Ф.Лиотар: современная эстетика как эстетика возвышенного. Эстетические аспекты современной культуры. Понятие «всеобщей эстетизации» культуры.</p> <p><i>Рекомендации</i> При изучении данной темы следует обратить внимание на взаимосвязь данных направлений в философской мысли XX века, на общефилософские основания указанных эстетических теорий. Рекомендуется уделить особое внимание изучению первоисточников.</p> <p><i>Вопросы для самоконтроля</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что современная эстетика заимствует из классической традиции и от чего отказывается? 2. В чем современная эстетика соответствует опыту современного искусства? 3. Почему в исследованиях современной культуры так часто встречается мысль о «всеобщей эстетизации»? 4. В чем различие между модерном и постмодерном? 5. Каковы могут быть, исходя из истории развития эстетической мысли, перспективы ее развития? 	<p>Устный ответ, дискуссия, конспекты первоисточников, тестирование, реферат (по выбору)</p>

	<p><i>Рекомендуемая литература</i></p> <p>Барт Р. Избранные работы. Семиотика, поэтика., М. 1994.</p> <p>Богоришвили А.Т. Феноменологическая эстетика. Тбилиси, 1966.</p> <p>Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006.</p> <p>Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного., М. 1991.</p> <p>Гартман Н. Эстетика. Киев, 2004.</p> <p>Гройс Б. Под подозрением. М., 2006.</p> <p>Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение. М., 2006.</p> <p>Дильтей В. Герменевтика и теория литературы//Он же. Собрание сочинений в 6-ти тт. Т. 4. М., 2001.</p> <p>Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1961.</p> <p>Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка // Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998.</p> <p>Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009.</p> <p>Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? / Ad Marginem'93., М., 1994</p> <p>Маклюэн М. Галактика Гуттенберга. Киев, 2003.</p> <p>Маньковская И.Б. «Париж со змеями»: введение в эстетику постмодернизма. М. 1995.</p> <p>Рикер П. Конфликт интерпретаций. М., 1995.</p> <p>Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб, 2001</p> <p>Серль Дж. Логический статус художественного вымысла // Логос. 1999. №3.</p> <p>Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М. 1987.</p> <p>Шпигельберг Г. Феноменологическое движение. М., 2002.</p> <p>Эко У. Эволюция средневековой эстетики : научно-популярная литература/ У. Эко; Пер. с ит. в обработке и под ред. Е. Ю. Козиной, И. А. Доронченкова, Пер. с лат.. -СПб.: Азбука-классика, 2004.</p>	
--	---	--

2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям

Изучение дисциплины «Эстетика» основано на использовании технологии дискуссионно-диалогового метода обсуждения обозначенных проблем. Для самостоятельной работы бакалавры получают индивидуальные задания по основным темам программы и на каждом занятии общие задания для всей группы. Первый вид заданий представляет собой чтение и конспектирование первоисточника, ориентируясь на заранее сформулированные преподавателем вопросы, лекционный материал и чтение основной и дополнительной литературы по курсу. На основе произведенного студентами анализа текста на семинарском занятии организуется обсуждение вынесенных на семинарское занятие вопросов и вопросов по тексту, прочитанный текст встраивается в общий контекст обсуждаемой темы.

Другим заданием является написание, по итогам обсуждения, письменной работы по тексту.

Предполагается включение прочитанного текста и поднимаемых в нем проблем в общий контекст обсуждавшейся на занятиях проблемы, соотнесение его с прочитанной литературой по курсу. Письменная работа призвана отточить знание предмета, развить способность к самостоятельной ориентации в нем, умение встраивать его в междисциплинарное пространство, соотносить с другими областями знаний.

По теме «Эстетика и художественная практика» предполагается подготовка докладов продолжительностью 5-7 минут. Доклады могут сопровождаться видеопрезентацией и наглядными материалами. В докладе должно быть отражено как фактическое знание материала – эстетических теорий и художественных направлений, – так и умение включить его в мировоззренческий контекст культуры избранного для обсуждения периода.

Программа также предусматривает текущий контроль в форме тестирования, призванного проверить наличие фактических знаний по дисциплине, закрепить владение философско-эстетической терминологией.

Итоговый контроль – зачет. К зачету допускаются бакалавры, посещавшие занятия (за каждое пропущенное занятие бакалавр должен отчитаться, полностью отработав тему). Для студентов, успешно выполнивших все задания, разбравшиеся на семинарах, посещавших лекции и предъявивших конспект, отражающий содержание курса в должном объеме, хорошо прошедших тестирование, выполнивших письменные работы на высоком уровне и проявивших в ходе обсуждения на семинарах и в письменных работах знание дополнительной литературы по курсу зачет может быть выставлен по итогам текущего контроля.

2.1. Содержание практических (семинарских) занятий

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Тематика, содержание практических (семинарских) занятий, литература для подготовки к занятиям	Формы контроля усвоения знаний
1.	Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины	<p>Тема занятия: Специфика эстетического отношения к миру. Эстетический и внеэстетический взгляд на красоту</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетическое отношение к миру и его особенности. 2. Эстетическое отношение к миру как специфическая особенность западноевропейской культуры 3. Особенности западноевропейской культуры. Связь эстетики с другими сторонами культурной жизни. <p>Основная литература: Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009. Текст для чтения: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы (фрагменты)</p>	Обсуждение источников; устный опрос
2.	История эстетики	<p>Тема занятия: История эстетических</p>	Доклады,

		<p>концепций. Историко-культурное различие в понимании предмета эстетического восхищения</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Метафизическое понимание красоты. 2. Красота в религиозном мировосприятии 3. Субъективность эстетического суждения 4. Эстетика и гносеология <p>Основная литература: История эстетики: Учебное пособие / Ред. В.В.Прозерский, Н.В.Голик. СПб, 2011.</p> <p>Тексты для чтения: Платон. Пир (фрагменты) Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика (фрагменты)</p>	<p>сообщения; обсуждение источников; тестирование</p>
3.	Эстетика и философия искусства	<p>Тема занятия: Историко-культурная трансформация взглядов на искусство. специфика эстетического отношения к искусству</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетические особенности традиционного искусства. 2. Режимы функционирования искусства. 3. Романтическое понимание искусства. Искусство и идея. 4. Модернистское понимание искусства. Формализм в искусстве <p>Основная литература: Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009.</p> <p>Текст для чтения: Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства (фрагменты)</p>	<p>Обсуждение источников; устный опрос; письменная работа</p>
4.	Эстетика и художественная практика	<p>Тема занятия: Мировоззренческий контекст художественных стилей. Эволюция художественной формы.</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Искусство и философия. Мировоззренческий контекст художественного творчества 2. Архаические стили в искусстве и первобытная обрядность 3. Восточное искусство и восточная философия 4. Античное искусство и античная культура 	<p>Доклады, сообщения; устный опрос</p>

		<p>5. Религия и искусство в Средние века</p> <p>6. Ренессансное и новоевропейское искусство. Новые принципы. Рождение европейской музыкальной традиции</p> <p>7. Искусство романтизма и романтический утопизм</p> <p>8. Формализм искусства модерна</p> <p>9. Постмодерн в искусстве</p> <p>Основная литература: Гегель Г. Ф. В., выд. нем. философ-идеалист Лекции по эстетике : в 2 т.: пер. с нем., Т. II/ Г. Ф. В. Гегель. -2-е изд., стер.. -СПб.: Наука, 2007. Лекции по истории эстетики / Ред. Каган М.С. Л., 1973-1980.</p>	
5.	Современная эстетика	<p>Тема занятия: Эстетизм современной философии и культуры</p> <p>Вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика и язык. Лингвистический поворот в философии XX века. 2. Экспансия литературоведения в эстетику. Интерпретация текстов как философско-эстетическая проблема. Проблема возможности перевода. 3. Ирреальность эстетического феномена. 4. Эстетический взгляд на проблемы современной культуры <p>Основная литература: Бычков В. В. Эстетика : учебник для вузов/ В. В. Бычков. -М.: Академ. проект, 2009. Тексты для чтения: Сартр Ж.-П. Произведение искусства (глава книги «Воображаемое») Барт Р. Смерть Автора</p>	Обсуждение источников; письменная работа; тестирование

3. Методические рекомендации по написанию контрольных работ

Важнейшей формой учебной отчетности студента является **контрольная работа**.

Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. При заочном обучении она выступает как обязательная, основная форма самостоятельной работы. В контрольной работе (в соответствии с учебным планом) студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание и только затем письменно представить свою отчетную работу.

Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче

экзамена (зачета). Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать исчерпывающие ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать ее как следует, необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые позволяют полнее разобраться в проблеме. Студент должен регулярно работать в университетской и городской библиотеке, вдумчиво конспектировать лекции преподавателей.

При написании контрольной работы следует обращать особое внимание на грамотное использование научной терминологии. При употреблении впервые тех или иных терминов и понятий следует давать их определения либо в самом тексте, либо в сносках.

Приступая к контрольной работе, требуется сначала ознакомиться с имеющейся литературой по теме, изучить первоисточники и составить план. Здесь, в отличие от курсовой работы, план предполагает рассмотрение одной, причем довольно широкой, проблемы, и он может состоять из двух-трех вопросов. Минимальное количество первоисточников, привлекаемых для написания контрольной работы — пять наименований.

Как правило, контрольные работы по дисциплине сугубо индивидуальны, то есть их тематика персонифицирована. Однако в отдельных случаях темы контрольных работ могут быть адресованы и сразу нескольким студентам, и группе в целом. Таким приемом преподаватель выявляет степень усвоения какой-то важной учебной проблемы и определяет необходимость проведения дополнительных занятий по какой-либо теме. В настоящее время разрабатывается методика компьютерного тестирования знаний студентов по предмету «Эстетика», в результате чего появится возможность быстро проверять знания по наиболее важным темам и объективно оценивать их. Эта форма также будет выступать как вид контрольной работой.

В качестве контрольной работы широко применяется самостоятельное изучение монографического исследования по конкретной, крайне важной проблеме, требующей глубокого рассмотрения. Этот вид работы предполагает не простое знакомство с определенным монографическим исследованием, а детальное его изучение. Для этого студенту важно знать некоторые правила работы с первоисточником, которым для него будет являться монография или философский текст. Следует выяснить фамилию автора, его имя и отчество, ученую степень и звание, а также что побудило его взяться за изучение данной проблемы; обратить внимание на основные вопросы монографии и их разрешение автором, уметь раскрывать их в ходе собеседования с преподавателем.

Студенту следует письменно (предельно кратко) очертить те вопросы (полностью или частично), которые поставлены автором в монографическом исследовании; при изложении их следует указывать страницы источника.

Задания для написания контрольных работ (для заочной формы обучения).

Общие требования к контрольной работе

Общими требованиями к контрольной работе являются:

- актуальность темы;
- краткость и точность формулировок;
- логическая последовательность изложения;
- убедительность аргументации.

Контрольная работа должна быть представлена печатном виде и оформлена в соответствии с общими требованиями: формат бумаги – А4; шрифт – Time New Roman 14pt, интервал – полуторный, поля: слева – 3; сверху и снизу – 2,5; справа – 2, номер страницы проставляется в центре и снизу; объем работы 15-20 страниц.

Содержание и структура контрольной работы

1. Титульный лист должен содержать информацию о предмете, по которому выполняется контрольная, кафедре, преподающей этот предмет. Должны быть указаны фамилия, имя, отчество, специализация и курс студента, выполняющего работу, а также тема, по которой выполняется контрольная работа.

2. Содержание. В содержании указываются названия глав и параграфов плана контрольной работы. При этом их формулировки должны точно соответствовать содержанию работы, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.

3. Введение. Во введении нужно сформулировать проблему, которой посвящена работа и показать значимость этой проблемы. Объем введения – не более 2 страниц.

4. Основная часть контрольной работы включает в себя научно-теоретическое обоснование проблемы, анализ состояния решения рассматриваемой проблемы по какому-либо направлению. Каждый последующий параграф является логическим продолжением предыдущего.

5. Заключение. В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указывается их практическая значимость, дальнейшие перспективы исследования темы.

6. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора). В список включаются все использованные автором работы литературные источники независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете или в электронной версии в Интернете, и т.д.), а также от того, имеются ли в тексте ссылки на не включенные в список произведения или последние не цитировались, но были использованы автором в ходе работы. При указании сайта обозначается название сайта и приводится его адрес в Интернете. При оформлении исходных данных указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

Выбор темы контрольной работы

Студенту предоставляется право выбора темы контрольной работы из предложенной тематики. Если эта тематика не в полной мере устраивает студента, он может предложить свой аспект рассмотрения проблемы или другую формулировку темы, представив необходимое обоснование целесообразности ее разработки.

1. Красота как предмет эстетики. Эволюция взглядов на красоту от древности до наших дней

- а). Эстетика как учение о прекрасном. Философское осмысление понятия прекрасного.
- б). Многообразие прекрасного. Красота как атрибут истины, как универсальная ценность или как результат субъективного суждения вкуса. Относительность вкусов
- в). Эволюция взглядов на красоту в истории искусства и мысли. Формы и способы определения прекрасного.

Литература

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.
2. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
3. Ратнер Л. В поисках смысла красоты. М., 2008.
4. Эко У. История красоты. М., 2009.

2. Античные философские представления о прекрасном. Роль понятия красоты в

философии Платона

- а). Гармония и мера как категории античной мысли. Эстетические аспекты ранней греческой философии. Орфизм, пифагорейство.
- б). Проблема определения красоты в философии Платона. Красота как совершенство. Идея прекрасного. Красота и истина.
- в). Развитие взглядов на красоту в эпоху эллинизма. Умопостигаемая красота в неоплатонизме
Литература
  1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.
  2. Панофски Э. IDEА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
  3. Платон. Гиппий большой // Платон. Соч. в 4-х тт. Т.І. М., 1990.
  4. Платон. Пир // Платон. Соч. в 4-х тт. Т.ІІ. М., 1993.
  5. Плотин. О красоте // Плотин. Первая эннеада. СПб., 2004.
  6. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.

3. Средневековые представления о прекрасном

- а). Античные и средневековые взгляды на красоту: взаимодействие и различие. Понятие красоты и христианская религия.
- б). Мировоззренческие основы иконоборчества и иконопочитания. Понятие красоты в схоластической философии
- в). Отражение эстетических взглядов средневековья в художественных формах (иконопись, церковная архитектура, религиозный музыкальный канон)
Литература
  1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.
  2. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995.
  3. Панофски Э. IDEА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
  4. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. М., 2004.

4. Представления о красоте и идеале в гуманизме эпохи Возрождения

- а). Развитие антропоцентрической парадигмы в эпоху Возрождения. Возврат интереса к природе. Универсальность красоты.
- б). Учение о прекрасном в гуманизме Возрождения. Николай Кузанский, Марсилио Фиччино и др. Эстетический идеал человека.
- в). Отражение эстетических взглядов гуманизма в искусстве эпохи Возрождения. Новые принципы искусства.
Литература
  1. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996.
  2. Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. М., 2004.
  3. Панофски Э. IDEА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
  4. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998.

5. Особенности новоевропейского взгляда на красоту. Субъективность эстетического суждения в философской эстетике

- а). Эстетика и европейский субъективизм. Субъективность эстетического суждения. Возникновение эстетики в XVIII веке и его предпосылки. Эстетика в ряду других философских дисциплин

б). Эстетическое суждение – суждение о форме. Эстетика и этика. Проблема соотношения основных ценностей: истины, добра, красоты.

в). Красота как субъективная целесообразность (Кант) и красота как чувственное явление Идеи (Гегель).

Литература

1. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века. М., 2004.
2. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. М., 2000.
3. Кант И. Критика способности суждения. М., 1994
4. Кассирер Э. Философия Просвещения. М., 2004.

6. Особенности и основные черты эстетического суждения. Понятие вкуса

а). Основные черты эстетического суждения: субъективность, незаинтересованность. Эстетическое суждение как суждение о форме. Эстетическое удовольствие.

б). Понятие вкуса. Автономия вкуса. Относительность вкуса. Проблема возможности воспитания вкуса.

в). Виды эстетических суждений

Литература

1. Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
3. Кант И. Критика способности суждения. М., 1994
4. Эстетика. Словарь. М., 1989.

7. Место эстетики в философии и среди других наук

а). Эстетическое восприятие и эстетика как философская наука. Эстетика как часть гносеологии и онтологические взгляды на красоту.

б). Эстетика как учение о форме и выражении. Возможности формального и структурного анализа в различных областях гуманитарного знания.

в). Эстетика и искусствознание, эстетика и лингвистика, эстетика и психология, эстетика и педагогика.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.
3. Ванслов В.В. Эстетика и изобразительное искусство. М., 2007.
4. Гартман Н. Эстетика. Киев, 2004.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.

8. Прекрасное и возвышенное как основные эстетические категории

а). Категория прекрасного и ее основные определения

б). Категория возвышенного и ее основные определения

в). Прекрасное и возвышенное в различных эстетических концепциях

Литература

1. Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей прекрасного и возвышенного. М., 1979.

2. Кант И. Критика способности суждения. М., 1994
3. Эко У. История красоты. М., 2009.
4. Эко У. История уродства. М. 2009.
5. Эстетика. Словарь. М., 1989.

9. Трагическое и комическое как категории эстетики

а). Категория трагического и ее основные определения

б). Категория комического ее основные определения

в). Трагическое и комическое в различных эстетических концепциях и в художественной практике

Литература

1. Бергсон А. Смех. М., 1992.

2. Борев Ю.Б. О трагическом. М., 1961.

3. Борев Ю.Б. Комическое. М., 1970.

4. Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. СПб., 2007.

5. Рюмина М.Т. Эстетика смеха. М., 2010.

6. Эстетика. Словарь. М., 1989.

10. Прекрасное и эстетический идеал

а). Проблема определения прекрасного. Прекрасное как свойство вещей и как результат суждения. Абсолютный и относительный характер прекрасного

б). Красота и совершенство: соотношение понятий

в). Проблема эстетического идеала. Основные концепции эстетического идеала

Литература

1. Ванслов В.В. Искусство и красота. М., 2006.

2. Евдокимов П.Н. Искусство иконы. Богословие красоты. М., 2007.

3. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.

4. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994.

5. Эко У. История красоты. М., 2009.

11. Философия искусства, ее история и направления

а). Общее определение философии искусства. Соотношение философии искусства и эстетики.

б). Эволюция философских представлений об искусстве. Теория искусства античности (Аристотель), философия искусства нового времени (Шеллинг, Гегель)

в). Современные проблемы философии искусства. Проблема определения искусства. Философия искусства и художественная практика современности. Конвенциональная теория искусства. Искусство и музей.

Литература

1. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.

2. Грэм Г. Философия искусства. Введение в эстетику. М., 2004.

3. Никитина И.П. Философия искусства. М., 2010.

4. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.

5. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.

12. Эстетические основания художественной практики в различных культурных традициях. Восточное и европейское искусство.

а). Художественная практика как наглядное выражение мировоззренческих позиций культуры

б). Специфика, основные жанры и технические особенности восточного и западного искусства

в). Мировоззренческие, религиозные, культурные основания специфики восточного и западного искусства

Литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 2000.
2. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
3. Барт Р. Империя знаков. М., 2004.
4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2001.
5. Роули Дж. Принципы китайской живописи // Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / Сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и комм. В.В.Малявина. М., 2004.

13. Искусство и религия: история взаимоотношений

а). Искусство и религия как древнейшие формы культурной практики. Проблема происхождения религии и происхождения искусства.

б). Искусство и религиозный обряд

в). Религиозное искусство

Литература

1. Восток-Россия-Запад: мировые религии и искусство. М., 2001.
2. Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом. М., 2007.
3. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. М., 1995.
4. Угринович Д.М. Искусство и религия. М., 1982.
5. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.

14. Эстетические основания искусства Древнего мира

а). Проблема происхождения художественной практики в древнейшем мире. Первобытное искусство и первобытная культура. Религиозно-магический характер первобытного искусства

б). Искусство древних цивилизаций (Египет, Месопотамия и др.) и его эстетические особенности

в). Понятие художественной традиции и художественного канона

Литература

1. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
2. Искусство древнего мира. Энциклопедия. М., 2001.
3. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. М., 2002.
4. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973.

15. Эстетические основания восточного искусства

а). Специфика восточного искусства. Связь художественных и религиозных практик в восточных традициях

б). Особенности индийского искусства в связи с индийскими философскими и религиозными воззрениями. Направления в искусстве и направления в философии и религии

в). Особенности китайского и японского искусства в связи с мировоззренческими особенностями китайской и японской культуры. Направления в искусстве и направления в философии и религии

Литература

1. Барт Р. Империя знаков. М., 2004.
2. Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. М., 2004.
3. Гринцер П.А. Основные категории классической индийской поэтики. М., 1987.
4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2001.
5. Парибок А.В. Художественная культура средневековой Индии // Художественная культура в докапиталистических формациях, Л., 1984.
6. Роули Дж. Принципы китайской живописи // Китайское искусство. Принципы. Школы.

Мастера / Сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и комм. В.В.Малявина. М., 2004.

7. Се Хэ. Шесть законов живописи // Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / Сост., пер. с кит. и англ., вступ. ст., очерки и комм. В.В.Малявина. М., 2004.

16. Эстетические основания античного искусства

а). Специфика античного искусства. Античный художественный идеал. Искусство и философия в античности.

б). Эволюция античного искусства. Жанры, направления и стили античного искусства. Греческое и римское искусство.

в). Античное искусство в контексте античных религиозных представлений, философии и науки.

Литература

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.

2. Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. в 4-х тт. Т.IV. М., 1983.

3. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 2000.

4. Гаспаров М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.

5. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

6. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.

17. Средневековое искусство в контексте христианского мировоззрения

а). Специфика средневекового искусства. Средневековое искусство и христианская религия. Религиозное видение мира и его влияние на художественную образность.

б). Эволюция средневекового искусства. Жанры, направления и стили средневекового искусства.

в). Христианская религия и художественный канон. Специфика канонического искусства в христианстве.

Литература

1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004.

2. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 2000.

3. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

4. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.

18. Эстетические и мировоззренческие основания художественной практики Ислама

а). Специфика мусульманской художественной практики. Религиозные споры и канонические запреты в искусстве ислама

б). Религиозные направления ислама и их выражение в художественных формах. Искусство, философия и наука в средневековой арабской культуре. Античные и византийские влияния в исламе.

в). Эволюция и направления искусства в исламском мире. Визуальные искусства, литература, музыка в исламском мире. Прикладное искусство и моральные нормы повседневной жизни.

Литература

1. Бренд Б. Искусство ислама. М., 2008.

2. Буркхардт Т. Искусство ислама. Язык и значение. М., 2009.

3. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002.

4. Искусство ислама. М., 2001.

19. Антропоцентрическое мировоззрение эпохи Возрождения и его преломление в искусстве

а). Новые мировоззренческие принципы и новые принципы искусства в эпоху Возрождения. Зарождение новой культурной парадигмы. Индивидуализм и гуманизм и их отражение в художественных формах

б). Античные влияния в эпоху Возрождения и их преломление в антропоцентрической традиции. Взаимосвязь науки и искусства.

в). Преобразования в различных видах искусства. Нововведения в области визуальных искусств, литературы, музыки. Закон прямой перспективы и его значимость для последующего развития искусства и философии.

Литература

1. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
2. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1998.
3. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.
4. Панофски Э. Перспектива как «символическая форма». М., 2004.

20. Мировоззренческая характеристика барокко и классицизма

а). Специфика барокко и классицизма как культурных эпох и художественных стилей. Политические и экономические процессы и их преломление в искусстве. Сходство и различие эпох барокко и классицизма.

б). Искусство и движение Реформации. Искусство в контексте философии и науки в XVII-XVIII в.

в). Виды и направления искусства барокко и классицизма. Развитие новых стилей и жанров. Расцвет музыки и театра. Новые принципы музыкального и театрального искусства.

Литература

1. Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1999.
2. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. М., 2004.
3. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
4. Панофски Э. ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.

21. Романтизм: мировоззрение, эстетика, художественная практика

а). Специфика романтического мировоззрения. Философия и эстетика эпохи романтизма. Воображение как центр романтического творчества.

б). Художественные нововведения романтиков в различных видах искусства. Специфика литературного, художественного, музыкального творчества.

в). Романтизм и реализм.

Литература

1. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. М., 2001
2. Вольф Н. Романтизм. М., 2008.
3. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. М., 2009.
4. Романтизм. Энциклопедия. М., 2001.
5. Эстетика немецких романтиков. М., 1987.

22. Эстетические и философские основания «искусства для искусства». Формализм в

искусстве

а). Философская ситуация второй половины XX века. Эстетические идеи философии жизни. Эстетическое обоснование значимости художественной формы.

б). «Искусство для искусства» – основные эстетические принципы направления

в). Многообразие направлений искусства второй половины XIX века. Формалистическое искусство и реализм.

Литература

1. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
2. Валери П. Об искусстве. М., 1993.
3. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
4. Уайльд О. Сочинения в 3-х тт. Т.3. М., 2003.

23. Эстетические основания искусства модерна

а). Проблема определения модерна. Основные философские и мировоззренческие принципы модерна. Бунтарский и реформаторский дух модернистского искусства

б). Философия и эстетика эпохи модерна в контексте социально-политических изменений.

Искусство модерна и возникновение массовой культуры. Массовое и элитарное в культуре модерна.

в). Многообразие художественных направлений эпохи модерна.

Литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 2000.
2. Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. М., 2005.
3. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XIX века. СПб., 2008.
4. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
5. Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001.

24. Направления и манифесты модернистского искусства

а). Специфика модернистского искусства. Модернистское искусство в сравнении с искусством предшествующих времен.

б). Манифестно-декларативный и концептуальный характер модернистского искусства.

Основные направления и манифесты

в). Модерн в визуальных искусствах, в литературе, музыке, театре и т.п. Эволюция модернистских направлений.

Литература

1. Власов В., Лукина Н. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. М., 2005.
2. Германия. XX век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм. М., 2008.
3. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
4. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.
5. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002.

25. От модерна к постмодерну: смена эстетической и мировоззренческой установки

а). Мировоззренческая характеристика модерна и постмодерна как этапов культуры XX века. Эволюция культуры от модерна к постмодерну.

б). Специфика постмодернистского искусства и его концептуальное обоснование

в). Основные направления и виды постмодернистского искусства. Соотношение массового и элитарного в культуре постмодерна.

Литература

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XIX – начала XX века. М., 2007.
2. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. М., СПб., 2004.
3. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
4. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. М., 2000.
5. Харт К. Постмодернизм. М., 2006.

26. Визуальные искусства и их философское осмысление. Эволюция визуальной художественной формы

а). Виды и специфика визуальных искусств. Живопись, скульптура, архитектура и их общие принципы. Философское осмысление возможностей визуальных искусств.

б). Историческая эволюция визуальных искусств. Эстетическое осмысление визуальной художественной сферы в эстетической мысли различных эпох

в). Отражение мировоззренческих оснований различных культурных традиций в основных формах живописи, скульптуры, архитектуры.

Литература

1. Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства. СПб, 2006.
2. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
3. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2007.
4. Кларк К. Нагота в искусстве. М., 2004.
5. Кларк К. Пейзаж в искусстве. М., 2004.
6. Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 2002.

27. Литература как искусство. Эстетические аспекты литературы

а). Литература и проблема ее возникновения. Литература как искусство и словесное творчество древних времен. Литература как искусство слова. Значимость словесной практики в культуре.

б). Литература и религия, литература и философия, литература и наука. Философское и эстетическое осмысление литературного творчества

в). Литература и язык. Форма и содержание в литературе. Буквальная и метафорическая речь. Проблема первичности формального или содержательного аспекта в литературной практике. Актуальные проблемы современной литературной теории

Литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 2000.
2. Всеобщая история литературы. М., 2009.
3. Западное литературоведение XX века. Энциклопедия. М., 2004.
4. Литература и язык. Энциклопедия. М., 2006.
5. Современная литературная теория. Антология. М., 2004.
6. Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2-х тт. М., 2002.

28. Музыка как искусство. Специфика эстетического восприятия музыки

а). Проблема происхождения музыки как искусства. Художественные и внехудожественные аспекты музыки. Философско-эстетическое осмысление музыки и музыкального творчества в различных культурных традициях.

б). Музыка и религия. Религиозная музыка и музыкальное искусство. Музыка и литература.

в). Особенности и эволюция европейской музыкальной традиции XVII-XX вв.

Литература

1. Всеобщая история музыки. М., 2009.
2. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М., 2002.
3. Музыка. Полная иллюстрированная энциклопедия. Минск, 2009.
4. Шерман Р., Селдон Ф. Классическая музыка. Современная энциклопедия. Минск, 2009.
5. Шестаков В.П. От Этоса к Аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. М., 1975.

29. Танец и театр: от ритуала к искусству

а). Специфический и синтетический характер театрального искусства и искусства танца. Происхождение танца. Происхождение театра. Философско-эстетическое осмысление значимости театрального искусства и искусства танца

б). Танец и религиозный ритуал. Театральное представление как религиозное действо в древних культурах и религиозных культурных традициях. Танец, музыка и литература.

в). Эволюция танцевального и театрального искусств. Танец, театр и оперное искусство в новоевропейской культуре.

Литература

1. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 2004.
2. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х тт. М., 1990. Т.1.
3. Театр. Энциклопедия. М., 2002.
4. Худеков С.Н. Всеобщая история танца. М., 2009.

30. Искусства новых технологий. Становление, возможности и теоретическое осмысление

а). Технический прогресс и искусство. Новые способы художественной выразительности. Новые технологии и традиционные искусства.

б). Виды, происхождение и эволюция новых жанров искусства в XX – XXI вв. От фотографии и кинематографа к компьютерным интерактивным видам искусства

в). Вопрос о художественном статусе искусств новых технологий. Художественная выразительность. техническая воспроизводимость и новые технические возможности. Проблема реального и виртуального в искусстве новых технологий.

Литература

1. Бажак К. История фотографии. Возникновение изображения. М, 2003.
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
3. Берган Р. Кино. М., 2008.
4. Киттлер Ф. Оптические медиа. М., 2009.
5. Маклюен М. Понимание медиа. М., 2003.

Требования к оформлению контрольной работы подробно представлены в Положении о бюро контрольных работ, размещенном на сайте Университета в личном кабинете на странице ЭУМК в разделе **Общие нормативные документы** и в Системе поддержки самостоятельной работы студентов в разделе **Положения и инструкции для студентов**

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Оценочные средства для текущего контроля

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины	ОПК-1	Устный опрос, дискуссия, тестирование
2	История эстетики	ОПК-1	Устный опрос, дискуссия, тестирование
3	Эстетика и философия искусства	ОПК-1	Обсуждение источников, устный опрос, дискуссия, тестирование
4	Эстетика и художественная практика	ОПК-1	Устный опрос, дискуссия, тестирование
5	Современная эстетика	ОПК-1	Устный опрос, дискуссия, тестирование

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания.

Критерии оценивания

1. Оценка **«отлично»** выставляется студенту, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практического задания, в логической последовательности излагает материал; аргументирует свою точку зрения, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы, обладает глубокими знаниями по дополнительной литературе.

2. Оценка **«хорошо»** выставляется, если студент показал знание учебного материала, смог ответить почти полностью на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы.

3. Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если студент в целом освоил материал; однако, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы; допустил ошибки при даче определений и понятий.

4. Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по теме вопроса, который полностью не раскрыл содержание темы, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.

Шкала оценки

Задание на самостоятельную работу студента	Форма отчетности и (или) контроля выполнения самостоятельной работы студента	Максимально возможное количество баллов за выполнение
Написание реферата,	Выступление на семинаре	10баллов

подготовка сообщения		максимально
Активное участие в работе круглого стола (в обучающей игре)	Представление отчета по проекту	20баллов максимально
Презентация по теме семинара	Представление презентационного материала	10баллов максимально
Презентация по теме дополнительного задания (реферата)	Представление презентационного материала	10баллов максимально
Презентация по теме занятия с использованием ролевой игры	Представление презентационного материала	10баллов максимально
Контрольная работа по дисциплине	Представление выполненной контрольной работы	10баллов максимально
Итого баллов		70баллов максимально

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков

Особую инновационность в методическом плане при преподавании дисциплины «Эстетика» представляют ролевые и обучающие игры как форма коллективной деятельности педагога и студентов при проведении семинарских занятий.

Игра позволяет влиять на мировоззренческие установки студентов. Учебно-дискуссионные ситуации относятся к тем методическим средствам, которые позволяют осуществлять взаимосвязь понятийно-категориального уровня с поведенческим. В результате достигается не только интеллектуальный, но и эмоциональный уровень усвоения естественнонаучных понятий и идей.

Учебно-дискуссионные ситуации являются специфическим методическим приемом, одним из основных видов проблемно-развивающего обучения, благодаря которому усиливается интерес студентов относительно решения «вечных вопросов» в естествознании.

Эффективность применения учебно-дискуссионных ситуаций, зависит от соблюдения следующих условий: знание студентами пройденного учебного материала по дисциплине и наличие достаточного высокого общего интеллектуального уровня и жизненного опыта вообще, дающих возможность встать на ту или иную точку зрения и отстоять ее.

Вместе с тем, обязательным условием эффективного применения учебно-дискуссионных ситуаций на занятиях по дисциплине «Эстетика» является сформированность специальных умений: анализировать учебную и научную литературу, а также уяснять противоречивость различных точек зрения по ключевым проблемам эстетики как науки.

Перечень дискуссионных тем для круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов)

1. Тема 5. Эстетика и философия искусства
2. Тема 6. Эстетика и художественная практика
3. Тема 7. Современная эстетика

Круглый стол

(с элементами интеллектуальной игры и диспута)

Тема 5. Эстетика и философия искусства

1. Проблема

Должно ли искусство быть эстетичным?

2. Концепция диспута

Хотя эстетические категории в первую очередь традиционно применяются к искусству и понятие красоты связано именно с ним, но искусство XX века явно разрушает очевидность этого соотношения. Однако если мы посмотрим и на более ранние формы искусства, то отнюдь не всегда найдем все художественные образцы прекрасными. Иногда это списывается на различие вкусов, однако так ли это? или возможно искусство вовсе и не ставит своей первоочередной задачей создать что-то прекрасное, причем хоть и на разных основаниях, но и в древние времена, и в современном мире. Опираясь на различные эстетические концепции, как классические, так и современные, путем дискуссии следует выявить, каким является отношение между искусством и эстетикой: от совпадения до случайного пересечения.

Тема 6. Эстетика и художественная практика

1. Проблема

Эстетика современного кино

2. Концепция диспута

Выявление эстетических тенденций, характерных для современного этапа развития экранных видов творчества: кино, телевидения, видео в эпоху цифровых технологий. Основные темы обсуждения: современный экранный контент; современный экранный образ; положительная и отрицательная сторона функционирования экранных медиа; фантомность как одна из эстетических тенденций «большого кино»; футуристический характер экранных образов современности; характеристика трехмерного художественного пространства; эстетические возможности цифровых технологий в экранных видах творчества.

Тема 7. Современная эстетика

1. Проблема.

Эстетика и повседневность

2. Концепция диспута

В современном мире термин «эстетика» вышел далеко за пределы его философского употребления. Мы встречаемся на каждом шагу с его упоминаниями в словосочетаниях «эстетическая хирургия», «эстетическое воспитание». Парикмахерское искусство имеет официальное обозначение «прикладной эстетики». Эстетические категории лежат в основе дизайна и рекламной деятельности. Между тем из того, что можно назвать «искусством», эстетический элемент напротив уходит. Каково соотношение между практическим применением эстетических требований и их философским осмыслением? Между искусством и дизайном? Является ли эстетика в ее повседневном применении подлинной? Что означает понятие «всеобщей эстетизации», как оно возникает и в чем суть этого явления? Что такое экологическая эстетика? Что такое эстетика среды?

Тестовые материалы

Важными в методическом плане являются проводимые тестовые задания, которые

содействуют превращению теоретических знаний в глубокие убеждения, дают простор для развития творческо-эмоциональной сферы, позволяют сделать выводы об эффективности занятий с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению знаниями в области эстетики.

Решение тестовых заданий является важным методическим приемом для закрепления и осмысления, полученных бакалаврами знаний по изучаемому предмету.

Студент тестируемой учебной группы получает 50 тестовых заданий. Для каждого из вопросов тестового задания предусмотрен только один правильный вариант ответа, который должен выбрать студент. Результаты тестирования оцениваются в зависимости от количества неверно выбранных ответов.

Итоги тестирования заносятся в ведомость, составляемую на всю учебную группу. Предоставленные сведения должны содержать данные о количестве опрошенных, о количестве отличных, хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных оценок.

В заключение работы выводится средний балл итогового контроля знаний студентов.

Паспорт тестовых заданий

1. Общее количество тестовых заданий в базе - 50
2. Ограничение времени выполнения теста (в мин) - 45
3. Автоматическое перемешивание вопросов в тесте: - да
4. Случайный порядок ответов в тестовом задании: - нет
5. Критерии оценки результатов тестирования:
  - Неудовлетворительно – 0 –55% правильных ответов
  - Удовлетворительно -56 – 75% правильных ответов
  - Хорошо – 76 -89% правильных ответов
  - Отлично – 90% и более правильных ответов

Пример тестовых заданий для текущего контроля представлен ниже:

Задание №1

Какую сферу духовного мира человека изучает эстетика?

- 1) волю;
- 2) разум;
- 3) веру
- 4) чувство.

Задание №2

Впервые термин «эстетика» ввел в обиход:

- 1) Локк;
- 2) Дидро;
- 3) Кант
- 4) Баумгартен

Задание №3

Факторы, влияющие на становление эстетики:

- 1) социальный заказ;
- 2) искусство;
- 3) внутренняя логика развития науки
- 4) религия.

Задание №4

Главная эстетическая категория:

- 1) возвышенное;

- 2) прекрасное;
- 3) изящное;
- 4) героическое

Задание №5

Прекрасное и красота:

- 1) одно и то же;
- 2) прекрасное- высшая степень красоты;
- 3) не совпадают вообще
- 4) иногда они совмещаются.

Полный комплект тестовых заданий для контроля размещен в системе поддержки самостоятельной работы студентов

2.Оценочные средства для проведения итогового контроля

2.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения дисциплины

№	Контролируемые темы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины	ОПК-1	Зачет
2	История эстетики	ОПК-1	Зачет
3	Эстетика и философия искусства	ОПК-1	Зачет
4	Эстетика и художественная практика	ОПК-1	Зачет
5	Современная эстетика	ОПК-1	Зачет

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания.

Критерии оценивания

Знания, умения, навыки и компетенции студентов оцениваются следующими оценками: «зачет», «незачет»

Оценка	Критерии оценивания
Зачет	Студент не только глубоко и прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников; умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой, приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы, свободно справляется с задачами и практическими заданиями; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически выстраивает свой ответ.
Незачет	Студент усвоил только основной программный материал, но не знает его отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении

	программного материала, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает затруднения при самостоятельном обобщении программного материала.
--	---

Шкала оценки

Вид контроля	Форма отчета	Максимально возможное количество баллов
Текущий контроль	Аттестация	70баллов максимально
Промежуточная аттестация	Экзаменационная ведомость	30баллов максимально
Всего по дисциплине		100 баллов

2.3 Вопросы для подготовки к итоговому контролю по дисциплине

1. Предмет эстетики как философской дисциплины
2. Эстетика в контексте новоевропейской культуры
3. Особенности эстетического суждения
4. Эстетика как наука о чувственно воспринимаемом
5. Доэстетические взгляды на красоту и искусство
6. Красота в античном мировосприятии
7. Эстетическое и вне-эстетическое отношение к красоте: сравнительный анализ
8. Красота и истина в философии Платона (на примере диалога Платона «Пир»)
9. Место эстетики в структуре философии И.Канта
10. Определение суждения вкуса в эстетике И.Канта
11. Красота как субъективная целесообразность в эстетике И.Канта
12. Понятие свободной и сопутствующей красоты в эстетике И.Канта
13. Эстетика в философской системе Г.В.Ф.Гегеля
14. Роль художественного творчества в гегелевской философии Абсолютного духа.
15. Стадии развития художественного идеала по Г.В.Ф.Гегелю
16. Философия Г.В.Ф. Гегеля и искусство эпохи романтизма
17. Проблема конца искусства в системе Г.В.Ф.Гегеля
18. Эстетика и философия искусства
19. Эстетика и искусство
20. Проблема соотношения формы и содержания в искусстве
21. Проблема конца искусства в пост-гегелевской философии и художественной практике
22. Кантовское учение о возвышенном
23. Математически и динамически возвышенное в системе И.Канта
24. Понятие возвышенного в философии А.Шопенгауэра и Ф.Ницше
25. Метафизика красоты и искусства в эстетической системе А.Шопенгауэра
26. Эстетическая категория возвышенного и пути развития современного искусства
27. Интуиция смысла и ее художественное выражение (Б.Кроче «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика»)
28. Ирреальность эстетического объекта (Ж.П.Сартр «Произведение искусства»)
29. Специфика развития модернистского искусства (Х.Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»)
30. Проблема критического анализа произведения искусства (Р.Барт «Смерть Автора»)

31. Структурный анализ как метод интерпретации (Ю.Лотман «Структура художественного текста»)

ГЛОССАРИЙ

АЙСТЕЗИС (др.греч.) – чувственное восприятие.

АПРИОРНЫЙ (от лат.: от предшествующего) - знание, полученное до опыта и независимо от него.

ВЕЩЬ В СЕБЕ – термин философии И.Канта, используемый для обозначения сферы, лежащей вне пределов нашего восприятия и познания, мира вещей самих по себе, не упорядоченных посредством деятельности наших познавательных способностей.

ВКУС – эстетическая категория, один из предметов изучения эстетики как философской дисциплины. Согласно определению Канта, вкус есть «способность судить о прекрасном».

ВОЗВЫШЕННОЕ – одна из центральных категорий эстетики, характеризующая внутреннюю значительность предметов и явлений, несоизмеримых по своему идеальному содержанию с реальными формами их выражения.

ГАРМОНИЯ – одна из форм прекрасного, понятие, означающее упорядоченность многообразия, целостность, обладающая согласованностью частей и уравновешенностью их напряженности.

ИМПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА – термин, введенный В.В.Бычковым для определения эстетических теорий как теорий, имеющих предметом своего рассмотрения проблемы красоты и искусства, однако возникших прежде формирования эстетики в качестве самостоятельной философской дисциплины

ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ (от лат.: намерение) - понятие в философии, на некоторый предмет

ИНТУИЦИЯ (от лат.: созерцание, пристальное взглядывание) – метод познания, основанный на непосредственном схватывании истины, без логического анализа.

ИРРАЦИОНАЛИЗМ – философские концепции и учения, ограничивающие или отрицающие, в противоположность рационализму, роль разума в постижении мира

КРАСОТА – эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам

МЕТАФИЗИКА – раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и бытия как такового.

ОБЪЕКТ – внешний по отношению к субъекту предмет направления его деятельности

ПРЕКРАСНОЕ – центральная эстетическая категория, предмет изучения эстетики как философской дисциплины. Понятие «прекрасное» связано с понятием «красота», однако не тождественно с ним, но представляет собой высшую степень и предел красоты.

РАЦИОНАЛИЗМ (от лат.: разум)– метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум.

СУБЪЕКТ – носитель действия, тот, кто (или то, что) познаёт, мыслит или действует, в отличие от объекта (как того, на что направлены мысль или действие субъекта).

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ – связывающий части содержания, находящиеся по разные стороны некоторого предела. В философии И. Канта трансцендентальными называются априорные формы познания, которые обуславливают и определяют возможность всякого опыта и организуют наше познание.

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ (от лат.: выходящий за пределы) – философский термин, характеризующий то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте. В широком смысле трансцендентное понимается в качестве потустороннего в отличие от имманентного как посюстороннего

ФЕНОМЕН - термин, в самом общем смысле означающий явление, данное в чувственном созерцании

ЭКСПЛИЦИТНАЯ ЭСТЕТИКА – термин, введенный В.В.Бычковым для обозначения этапа развития эстетической теории в рамках отдельной и самостоятельной философской дисциплины, начиная с середины XVIII века.

ЭСТЕТИКА – (от др.греч. «чувство, чувственное восприятие») – философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни, а также об искусстве как специфической сфере человеческой деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основной целью изучения дисциплины «Эстетика» является содействие получению широкого базового высшего образования, способствующего дальнейшему развитию личности, а также использование ее в качестве методологической основы изучения других учебных дисциплин. Форма итогового контроля знаний — **зачёт**.

Методические принципы и приемы построения учебной дисциплины Концепции современного естествознания. Ключевым методическим способом подачи учебного материала по дисциплине Концепции современного естествознания является лекция.

Лекционное занятие — это систематическое, последовательное, устное изложение лектором учебного материала. Занятие «лекция» носит, прежде всего, обзорный характер, охватывая весь круг выносимых на изучение учебных вопросов. При проведении такого типа занятий очень важно живое слово лектора, его педагогическое мастерство как педагога, который дает студентам информационную базу. Лекции являются важной формой передачи преподавателем студентам общетеоретических знаний.

Лекции, как правило, читаются не по всем, а по наиболее сложным темам курса, не дублируют учебники, а содержат новейшие научные данные и примеры, которых может не быть в учебных пособиях. Для лучшего усвоения материала на лекционных занятиях целесообразно предварительно перед лекцией ознакомиться с положениями лекционной темы в конспекте лекций, содержащемся в рекомендуемых учебниках.

Семинарские занятия — другая важная форма учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над научной и учебной литературой и научно-популярными источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с примерами из повседневной жизни. На занятиях вырабатываются необходимые каждому бакалавру навыки и умения публично выступать, логика

доказывания, культура профессиональной речи. Кроме того, семинары — это средство контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов, они непосредственно влияют на уровень подготовки к итоговым формам отчетности — зачетам и экзаменам. В выступлении на семинарском занятии должны содержаться следующие элементы:

- четкое формулирование соответствующего теоретического положения (например, что такое материя, наука, методы научного исследования, вселенная, генетика, антропогенез и др.) в виде развернутого определения;
- приведение и раскрытие основных черт, признаков, значения и роли изучаемого явления или доказательства определенного теоретического положения;
- подкрепление теоретических положений конкретными фактами из практики или повседневной действительности;

Для качественного и эффективного изучения Концепций современного естествознания, освоения собственной гуманитарной специальности вообще необходимо овладение навыками работы с книгой, воспитание в себе стремления и привычки получать новые знания из научной и иной специальной литературы. Без этих качеств не может быть настоящего специалиста ни в одной области деятельности.

Читать и изучать, следует, прежде всего, то, что рекомендуется к каждой теме программой, планом семинарских занятий, перечнем рекомендуемой литературы.

Когда студент приступает к самостоятельной работе, то он должен проявить инициативу в поиске специальных источников. Многие новейшие научные положения появляются, прежде всего, в статьях, опубликованных в научных журналах, таких как «Вопросы философии», «Вопросы культурологии», «Человек и Вселенная» и др.

Надо иметь в виду, что в каждом последнем номере издаваемых журналов публикуется библиография всех статей, напечатанных за год, это облегчает поиск нужных научных публикаций.

Работа с научной литературой, в конечном счете, должна привести к выработке у студента умения самостоятельно размышлять о предмете и объекте изучения, которое должно проявляться:

- в ясном и отчетливом понимании основных понятий и суждений, содержащихся в публикации, разработке доказательств, подтверждающих истинность тех или иных положений;
- в понимании студентами обоснованности и целесообразности, приводимых в книге и статье примеров, поясняющих доказательства и выводы автора. При этом будет уместно, если студент самостоятельно приведет дополнительные примеры к этим выводам;
- в отделении основных положений от дополнительных, второстепенных сведений;
- в способности студента критически разобраться в содержании публикации, определить свое отношение к ней в целом, дать ей общую оценку, характеристику.

Другим важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента.

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении, является важной организационной формой индивидуального изучения студентами программного материала. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:

- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимые для профессиональной деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной естественнонаучной терминологии и понятий;
- изучение и отработка научных и философских первоисточников, комментариев к ним;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к зачету.
- Основными компонентами содержания данного вида работы являются:
- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;
- участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- знакомство с естественнонаучной литературой при формировании своей личной библиотеки и др.

Данный комплекс рекомендаций позволяет студентам овладеть многими важными приемами самостоятельной работы и успешно использовать их при подготовке контрольных по дисциплине.

Важнейшей формой учебной отчетности студента является **контрольная работа**. Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний. При заочном обучении она выступает как обязательная, основная форма самостоятельной работы. В контрольной работе (в соответствии с учебным планом) студент обязан самостоятельно глубоко разобраться в изучаемых проблемах, усвоить суть темы, уяснить ее содержание и только затем письменно представить свою отчетную работу.

Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче зачета. Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой. Для этого студент обязан самостоятельно проанализировать первоисточники и дать исчерпывающие ответы на вопросы темы. Контрольная работа — серьезное учебное задание, и чтобы написать ее как следует, необходимо использовать те первоисточники и учебные пособия, которые позволяют полнее разобраться в проблеме. Студент должен регулярно работать в университетской и городской библиотеке, вдумчиво конспектировать лекции преподавателей.

При написании контрольной работы следует обращать особое внимание на грамотное использование естественнонаучной терминологии. При употреблении впервые тех или иных терминов и понятий следует давать их определения либо в самом тексте, либо в сносках.

Приступая к контрольной работе, требуется сначала ознакомиться с имеющейся литературой по теме, изучить первоисточники и составить план. Здесь, в отличие от курсовой работы, план предполагает рассмотрение одной, причем довольно широкой, проблемы, и он может состоять из двух-трех вопросов. Минимальное количество первоисточников, привлекаемых для написания контрольной работы — пять наименований.

Контрольные работы могут выступать как дополнительные (вспомогательные) учебные формы отчетности студента, которые осуществляются в ходе семинарских (практических) занятий (в конце) и проводятся максимум в течение 10-15 минут. Преподаватель может заранее объявить о предстоящей работе и предложить примерный перечень тем, то есть сориентировать студентов на работу по более широкому кругу вопросов. Таким образом, студентам дается возможность лишней раз обратиться к учебному материалу и более качественно подготовиться к выполнению контрольной работы.

Как правило, контрольные работы по дисциплине сугубо индивидуальны, то есть их тематика персонифицирована. Однако в отдельных случаях темы контрольных работ могут быть адресованы и сразу нескольким студентам, и группе в целом. Таким приемом преподаватель выявляет степень усвоения какой-то важной учебной проблемы и определяет необходимость проведения дополнительных занятий по какой-либо теме. В настоящее время разрабатывается методика компьютерного тестирования знаний студентов по концепциям современного естествознания, в результате чего появится возможность быстро проверять знания по наиболее важным темам и объективно оценивать их. Эта форма также будет выступать как вид контрольной работой.

В качестве контрольной работы широко применяется самостоятельное изучение монографического исследования по конкретной, крайне важной проблеме, требующей глубокого рассмотрения. Этот вид работы предполагает не простое знакомство с определенным монографическим исследованием, а детальное его изучение. Для этого студенту важно знать некоторые правила работы с первоисточником, которым для него будет являться монография. Следует выяснить фамилию автора, его имя и отчество, ученую степень и звание, а также что побудило его взяться за изучение данной проблемы; обратить внимание на основные вопросы монографии и их разрешение автором, уметь раскрывать их в ходе собеседования с преподавателем.

Студенту следует письменно (предельно кратко) очертить те вопросы (полностью или частично), которые поставлены автором в монографическом исследовании; при изложении их следует указывать страницы источника.

Особую инновационность в методическом плане при преподавании дисциплины «Концепции современного естествознания» представляют ролевые игры как форма коллективной деятельности педагога и студентов при проведении семинарских занятий.

Игра позволяет влиять на мировоззренческие установки студентов. Учебно-игровые ситуации относятся к тем методическим средствам, которые позволяют осуществлять взаимосвязь понятийно-категориального уровня знания с поведением. В результате достигается не только интеллектуальный, но и эмоциональный уровень усвоения ключевых понятий и идей.

Учебно-игровые ситуации являются специфическим методическим приемом, одним из основных видов проблемно-развивающего обучения, благодаря которому усиливается практический интерес студентов к вопросам эстетики.

Эффективность применения учебных ситуаций зависит от соблюдения следующих условий: знание студентами теоретического материала и наличие достаточного личного опыта и жизненного опыта вообще.

Вместе с тем, обязательным условием эффективного применения учебно-игровых ситуаций на занятиях по «Эстетике» является сформированность специальных умений: анализировать научную литературу и источниковую базу, делать анализ философских текстов, уяснять суть процессов, происходящих или происходивших в культуре.

Важными в методическом плане на семинарских занятиях являются проводимые **тестовые опросы**, которые содействуют превращению знаний в глубокие убеждения, дают простор для развития творческо-эмоциональной сферы, позволяют сделать выводы об эффективности

занятий с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению знаниями по эстетике.

Только сочетая дидактически и органически все методические способы и приемы в их диалектическом единстве и взаимосвязи мы можем добиться должного уяснения учебного материала со стороны студентов.

Методические рекомендации для преподавателей

Тема занятия	Виды учебных занятий	Способы учебной деятельности	Методы обучения, формы педагогического общения	Средства обучения	Формы контроля
1. Проблема красоты в искусстве	Лекция	Коллективный	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие	Устный опрос, проверка конспекта
2. Тема Эстетическая категория возвышенного	Лекция	Коллективный	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие	Устный опрос, проверка конспекта
3. Тема Эстетические теории: от Канта до наших дней.	Семинар, лекция	Индивидуально-групповой	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие Хрестоматия	Презентации. Доклады по вопросам семинара с последующим обсуждением. Проверка конспекта
4. Основные эстетические категории. Природа как предмет эстетики	Лекция, семинар	Коллективный, Индивидуально-групповой	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие Хрестоматия	Презентации. Доклады по вопросам семинара с последующим обсуждением. Проверка конспекта.
5. Эстетическая категория возвышенного	Лекция, семинар	Коллективный, Индивидуально-групповой	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие Хрестоматия	Презентации. Доклады по вопросам семинара с последующим обсуждением. Проверка конспекта.
Эстетика и художественная практика	Лекция, семинар	Коллективный, Индивидуально-групповой	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы:	Учебное пособие Хрестоматия	Презентации Доклады по вопросам семинара с последующим обсуждением. Проверка

			монолог/диалог		конспекта.
Язык как этическая и эстетическая проблема.	Лекция	Коллективный.	Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный. Формы: монолог/диалог	Учебное пособие Хрестоматия	Устный опрос. Проверка конспекта.

Тематический план изучения дисциплины
 План 2014, 2015 годы набора
 Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Курс	Трудоемкость (часов)						Формируемые компетенции	Формы текущего контроля
			всего	Аудиторные				СР		
				Всего	лекц.	Практ/сем.	сем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмет эстетики и предпосылки ее формирования как философской дисциплины	1	12	2	1		1	10	ОК-1,2,7	Доклад
2	История эстетики	1	12	2	1		1	10	ОК-1,2,7	Доклад
3	Прекрасное как основная категория эстетики	1	13	3	2		1	10	ОК-1,2,7	реферат
4	Эстетическая категория возвышенного	1	13	3	2		1	10	ОК-1,2,7	Доклад
5	Эстетика и философия искусства	1	12	2	2			10	ОК-1,2,7	Доклад
6	Эстетика и художественная практика	1	21	2	2			19	ОК-1,2,7	Тест-опрос
7	Современная эстетика.	1	21	2	2			19	ОК-1,2,7	Доклад
ЗАЧЕТ			4							
Итого			108	16	12		4	88	Всего зачетных единиц 3	

Тематический план изучения дисциплины
План 2016,2017 годы набора
Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	Курс	Трудоемкость (часов)						Формируемые компетенции	Формы текущего контроля
			всего	Аудиторные				СР		
				Всего	лекц.	Практ/сем.	сем			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмет эстетики и ее предпосылки формирования философской дисциплины как	1	19	2	1		1	17	ОК-1,2,7	Доклад
2	История эстетики	1	19	2	1		1	17	ОК-1,2,7	Доклад
3	Прекрасное как основная категория эстетики	1	20	3			1	17	ОК-1,2,7	реферат
4	Эстетическая категория возвышенного	1	20	3	2		1	17	ОК-1,2,7	Доклад
5	Эстетика и философия искусства	1	19	2				17	ОК-1,2,7	Доклад
6	Эстетика и художественная практика	1	22	2	2			20	ОК-1,2,7	Тест-опрос
7	Современная эстетика.	1	22	2				20	ОК-1,2,7	Доклад
ЗАЧЕТ			9							
Итого			144	10	6		4	125	Всего зачетных единиц 4	