

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

УТВЕРЖДАЮ

проректор по учебной работе

Ю. В. Ляшенко

«31» августа 2021 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭСТЕТИКА»

Специальность: 52.05.01 Актёрское искусство

Специализация: Артист музыкального театра

Образовательная программа: специалитет

Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2021

Программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО РФ) специальности / направления подготовки 52.05.01 Актёрское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. №1128 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Минюсте РФ 07.12.2017 г., регистрационный № 49160; Порядка организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 10.11.2017 г. зарегистрированного в Министерстве Юстиции Донецкой Народной Республики 16.01.2018 г., № 2429 (с изменениями); учебного плана и основной образовательной программы специальности / направления подготовки 52.05.01 Актёрское искусство, разработанных в ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» и утвержденных Ученым Советом Академии (протокол № 13 от 23.06.2021 г.).

Разработчик:
канд. ист. наук, доцент

(подпись) О.И.Мармазова

Программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных дисциплин ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»

Протокол № 1 от « 24 » 08 2021 г.
Заведующий кафедрой

(подпись) А. А. Фёдорова

СОГЛАСОВАНО
Декан исполнительского факультета
« 31 » 08 2021 г.

(подпись) Ю. К. Дробот

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от__	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной работе (подпись)
1		№__ от__		
2		№__ от__		
3		№__ от__		
4		№__ от__		
5		№__ от__		

©Мармазова О.И., 2021 г.

© ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева», 2021 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебная дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам обязательной части блока 1 (Б1.О.06) по специальности 52.05.01 Актёрское искусство (специализация «Артист музыкального театра»). Дисциплина реализуется в ГОО ВПО ДГМА кафедрой гуманитарных дисциплин.

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Философия», «История России», «История музыки», «История кинематографа», «История литературы», «История русской культуры».

Успешное освоение дисциплины позволит обучающимся использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности актёра, а также при получении профессионального образования на всех этапах и уровнях обучения.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Характеристика учебной дисциплины</i>		
Специальность	52.05.01 Актёрское искусство	
Специализация	Артист музыкального театра	
Образовательная программа	Специалитет	
Количество содержательных модулей	2	
Дисциплина обязательной / вариативной части образовательной программы	Блок 1. Обязательная часть. Б1.О.06	
Формы контроля	Зачет (8 семестр)	
Показатели	очная форма обучения	заочная форма обучения
Количество зачетных единиц (кредитов)	2	2
Год подготовки	4	4
Семестр	8	8
Количество часов:	72	72
- лекционных	22	8
- практических	8	4
- индивидуальных	–	–
- самостоятельной работы	42	60
Недельное количество аудиторных часов	2	8 семестр (л./пр.): 8/4

3. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами представлений о структуре и сущности феномена эстетики в системе философских знаний, развитие интереса к мировоззренческим эстетическим проблемам, готовность их обсуждать.

Задачи:

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

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины «Эстетика» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии

с ФГОС ВО РФ специальности 52.05.01 Актерское искусство и основной образовательной программы высшего профессионального образования специальности 52.05.01 Актерское искусство:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-5: способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

в) профессиональных компетенций:

- ПК-15: умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров;
- ПК-19: умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

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

уметь:

- охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни;
- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания;
- анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности;

владеть:

- категориально-понятийным аппаратом эстетики;
- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;
- навыками анализа произведений искусства.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
-------------------------	-------------------------

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1. Предмет эстетики. История эстетической мысли.	
Тема 1. Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.	Предмет эстетики, его историческое становление. Эстетика как наука «о совершенстве чувственного познания» (А. Баумгартен), о «правилах чувственности вообще» (И. Кант), как философия изящного искусства (Г. Гегель), как философская теория красоты и искусства (В. Соловьев). Эстетическое видение мира. Методы эстетики.
Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.	Специфика античного типа культуры. Рождение теоретической эстетики и периодизация ее истории. Эстетика Платона и Аристотеля. Эллинистическая эстетика. Основные направления и проблемы.
Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	Эстетическая мысль в контексте средневековой христианской культуры. Восточно-христианская (византийская) эстетика: специфика, основные проблемы. Своеобразие древнерусской эстетики. Эстетическое учение Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Особенности народной культуры Средневековья.
Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	Основные принципы эстетического мироощущения и художественные идеалы культуры Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм возрожденческого мировоззрения. Пантеизм и неоплатонизм как основы возрожденческой эстетики. Новое место искусства в обществе. Эстетические идеи Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, Эразма Роттердамского. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения.
Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	Философские основы эстетики Нового времени. Идеи Д.Локка, Р.Декарта. Эстетические принципы барокко. Особенности русского барокко. Эстетические принципы классицизма. Эстетическая мысль Просвещения.
Тема 6. Основы классической эстетики.	А. Баумгартен об эстетике как науке о совершенстве чувственного познания и совершенствовании вкуса. Эстетика И. Канта: от метафизики красоты – к аналитике вкуса. Эстетическое учение Г.Гегеля как философия изящного искусства. Романтизм как социокультурная эпоха. Национальные школы романтической эстетики и их вклад в развитие эстетической мысли.
Тема 7. Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	Становление неклассической эстетики, ее базовые принципы. Рационализм и интуитивизм. Эстетика Ф. Ницше: разрушение классической эстетики, оправдание мира и бытия как эстетического феномена. Своеобразие русской религиозной эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский. Культурно-исторические реалии XX века. Особенности постмодернистской эстетики.
Содержательный модуль 2. Основные эстетические категории. Искусство как эстетический феномен.	
Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Система эстетических категорий. Прекрасное как эстетическая категория. Возвышенное как эстетическая категория. Трагическое как эстетическая категория. Комическое как эстетическая категория.

Порядковый номер и тема	Краткое содержание темы
Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	Эстетическая деятельность и эстетические потребности. Искусство как рафинированная форма эстетической деятельности. Структура эстетического сознания: эстетическое отношение, эстетическое чувство, эстетическая потребность, эстетический опыт. Эстетический вкус и эстетический идеал. Эстетическое развитие личности.
Тема 10. Искусство в универсуме культуры	Культурная картина мира и место искусства в ней. Проблемы культурной идентичности и культурной памяти. Проблема функций искусства. суггестивная, гедонистическая функции. Удовольствие и польза, эстетическое и этическое в искусстве. Искусство как фактор социализации и инкультурации. Искусство в контексте социокультурных отношений. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью.
Тема 11. Морфология мира искусства.	Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства, принципы их классификации. Историческая морфология искусства. Современная типология художественного синтеза. Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.
Тема 12. Основные понятия и принципы искусства.	Проблема определения искусства: основные подходы (эссенциалистский, функционалистский, институционалистский, дескриптивный). Содержательность формы и художественность содержания. Мимесис. Искусство как подражание. Искусство как катарсис.
Тема 13. Художественное творчество.	Художественное творчество как специфический вид деятельности, его субъект, процесс и продукт. Художник как субъект художественного творчества и его креативная причина. Стадии творческого процесса: формирование замысла, «вынашивание», инсайт, оформление. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Продукт художественного творчества.
Тема 14. Проблемы художественной коммуникации.	Особенности художественной и эстетической коммуникации. Понятие эстетического объекта, художественного произведения и артефакта. Интерпретация художественного произведения как проблема эстетики XX века. Проблема понимания как условие бытия художественного произведения. Сближение процессов художественного творчества и художественного восприятия. Семиотика искусства. Проблемы психологии художественного восприятия.
Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.	Место искусства в современном мире и проблема определения современного искусства: актуальное искусство, contemporary art, арт-практики. Художественно-эстетические принципы авангарда. Модернизм как трансформация и академизация художественных приемов и принципов искусства авангарда и его логическое завершение. Постмодернизм как игровое, ностальгически-ироническое переосмысление художественно-эстетических принципов предшествующих эпох.

Тематический план

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
Содержательный модуль 1. Предмет эстетики. История эстетической мысли.											
1	Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.	5	1	1	–	3	6	1	–	–	5
2	Художественно-эстетический мир Античности.	6	2	1	–	3	6	–	1	–	5
3	Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	4	1	-	–	3	6	–	1	–	5
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	6	2	1	–	3	6	1	-	–	5
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	5	2	-	–	3	6	1	–	–	5
6	Основы классической эстетики.	5	1	1	–	3	6	1	-	–	5
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	4	1	-	–	3					
Итого по содержательному модулю 1		35	10	4	–	21	36	4	2	–	30
Содержательный модуль 2 Основные эстетические категории. Искусство как эстетический феномен.											
8	Базовые эстетические категории.	5	1	1	–	3	6	1	–	–	5

№ п/п	Названия содержательных модулей и тем	Количество часов									
		Очная форма					Заочная форма				
		Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Всего	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные			лекции	практические	индивидуальные	
	Эстетическое как метакатегория.										
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	5	2	-	-	3	6	1	-	-	5
10	Искусство в универсуме культуры.	5	2	-	-	3	6	1	-	-	5
11	Морфология мира искусства.	5	2	-		3	6	1	-	-	5
12	Основные понятия и принципы искусства.	5	1	1		3	6	-	1	-	5
13	Художественное творчество.	4	2	-		2	6	-	1	-	5
14	Проблемы художественной коммуникации.	4	1	1		2					
15	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.	4	1	1		2					
Итого по содержательному модулю 2		37	12	4	-	21	36	4	2	-	30
Итого:		72	22	8	-	42	72	8	4	-	60

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

5.1. Темы лекционных занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.	1	1
2	Художественно-эстетический мир Античности.	2	-
3	Художественно-эстетический мир христианского	1	-

№	Название темы	Количество часов	
	средневековья.		
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	2	1
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	2	1
6	Основы классической эстетики.	1	1
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	1	1
8	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	1	1
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	2	1
10	Искусство в универсуме культуры.	2	1
11	Морфология мира искусства.	2	–
12	Основные понятия и принципы искусства.	1	–
13	Художественное творчество.	2	
14	Проблемы художественной коммуникации.	1	
15	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.	1	
Всего:		22	8

5.2. Темы практических занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.	1	–
2	Художественно-эстетический мир Античности.	1	1
3	Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	-	1
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	1	-
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	-	–
6	Основы классической эстетики.	1	-
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	-	–
8	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	1	–
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	-	–
10	Искусство в универсуме культуры.	-	–
11	Морфология мира искусства.	-	1
12	Основные понятия и принципы искусства.	1	1
13	Художественное творчество.	-	

№	Название темы	Количество часов	
14	Проблемы художественной коммуникации.	1	
15	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.	1	
Всего:		8	4

5.3. Темы индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия учебным планом не предусмотрены.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды самостоятельной работы студентов: изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение упражнений /техник в рамках рассматриваемых тем, выполнение диагностических упражнений.

№ п/п	Название темы	Количество часов	
		очная форма	заочная форма
1	Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.	3	5
2	Художественно-эстетический мир Античности.	3	5
3	Художественно-эстетический мир христианского средневековья.	3	5
4	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.	3	5
5	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков.	3	5
6	Основы классической эстетики.	3	5
7	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века.	3	5
8	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.	3	5
9	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	3	5
10	Искусство в универсуме культуры.	3	5
11	Морфология мира искусства.	3	5
12	Основные понятия и принципы искусства.	3	5
13	Художественное творчество.	2	
14	Проблемы художественной коммуникации.	2	
15	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.	2	
Всего:		42	60

7. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. Очная форма обучения

Семестр	8
Форма контроля	зачет

7.2. Заочная форма обучения

Семестр	8
Форма контроля	зачет

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

По учебной дисциплине «Эстетика» предполагается проведение промежуточной аттестации в виде зачета (8 семестр). Итоговый балл, набранный студентом за семестр, рассчитывается преподавателем по рейтинговому листу исходя из критериев, указанных в пункте 8.1 данной рабочей программы.

8.1. Распределение баллов, которые могут получить студенты в процессе изучения дисциплины

8.1.1. Очная форма обучения

Общая оценка знаний студентов очной формы обучения по дисциплине проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

Семестр	Вид работы	Баллы
8 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента	34
	Контрольная работа	30
	Зачет	36
	Итого	100

Организационно-учебная работа в аудитории и самостоятельная работа студента рассчитывается из расчёта – максимально 1 балла за 1 час аудиторной (лекционной или практической) работы. Оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, активность во время проведения лекционных и практических занятий, включая подготовку к занятиям – выполнение домашних заданий – в рамках самостоятельной работы по курсу, участие в обсуждении пройденного материала, выполнение всех заданий, упражнений, диагностических заданий и т.п. в процессе практических занятий.

Контрольная работа состоит из тестовых заданий и максимально оценивается в 30 баллов из расчёта максимально 6 баллов за 1 задание.

Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета в 4. Зачетные задания могут быть представлены в виде реферата по вопросам, затрагиваемым в рамках изучения учебной дисциплины «Эстетика» или же проводиться в устной форме (в виде ответов на зачетные вопросы).

8.1.2. Заочная форма обучения

Общая оценка знаний студентов заочной формы обучения по дисциплине проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям:

Семестр	Вид работы	Баллы
4 семестр	Организационно-учебная работа в аудитории	24
	Самостоятельная работа студента	24
	Контрольная работа	30
	Зачет	22
	Итого	100

Организационно-учебная работа в аудитории рассчитывается из расчёта – максимально 2 балла за 1 час аудиторной (лекционной или практической) работы. Оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении пройденного материала, выполнение всех заданий, упражнений, диагностических заданий и т.п. в процессе практических занятий).

Самостоятельная работа студента максимально оценивается в 24 баллов. Организуется на основе выделения таких вопросов в рамках изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа, а также изучения дополнительных учебно-методических источников (изучение теоретического материала по теме, составление опорных конспектов, проработка лекционного материала, выполнение диагностических и тренировочных заданий (упражнений /техник) в рамках рассматриваемых тем). Распределение баллов по темам указано в нижеприведенной таблице:

		8 семестр														
№ темы		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
Баллы		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1

Контрольная работа состоит из тестовых заданий и максимально оценивается в 30 балла из расчета максимально 6 баллов за 1 задание.

Итоговый контроль знаний проводится в виде зачета в 8 семестре. Зачетные задания могут быть представлены в виде реферата по вопросам, затрагиваемым в рамках изучения учебной дисциплины «Эстетика» или же проводиться в устной форме (в виде ответов на зачетные вопросы).

8.2. Шкала соответствия баллов национальной шкале

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ	ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ ECTS	ОЦЕНКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ШКАЛЕ	
		Для экзамена, дифференцированного зачета, государственной итоговой аттестации	Для зачета
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	
75-79	C		
70-74	D		
60-69	E	удовлетворительно	не зачтено
35-59	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной	

		аттестации	
0-34	F	неудовлетворительно с обязательным повторным изучением дисциплины (выставляется комиссией)	

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Варианты контрольных работ (тестовых заданий)

Контрольная работа выполняется студентами в 8 семестре и по форме представляет собой набор тестовых заданий. Ниже по тексту приведены варианты контрольных работ по курсу «Эстетика».

Вариант № 1(8 семестр).

- Вытеснение на периферию анализа базовой эстетической категории «прекрасное» характерно для (1 вариант ответа):
 - эстетики Ренессанса
 - неклассической эстетики XIX- XX в.
 - античной эстетики
 - эстетики западноевропейского Средневековья.
- Что означает в переводе с греческого слово «Эстетика» (1 вариант ответа):
 - Чувственный, чувствующий;
 - Созерцательность;
 - Понимающий, знающий;
 - Умеющий.
- Кто впервые ввел слово «Эстетика» (1 вариант ответа):
 - Александр Баумгартен;
 - Э. Берк;
 - Кант.
- Как называется категория эстетики, изучающая красоту (1 вариант ответа):
 - прекрасное;
 - безобразное;
 - трагическое.
- Античная эстетическая мысль развивалась в имплицитной форме в рамках (1 вариант ответа):
 - теологии
 - философии
 - художественной практики
 - физики.

Вариант № 2 (8 семестр).

- Философская дисциплина, изучающая природу всего многообразия выразительных форм окружающего мира, их строение и модификацию (1 вариант ответа):
 - Эстетика;

- б) Этика;
- в) Фонетика.

2. С какими разделами философии и науки граничит эстетика (1 вариант ответа):

- а) с медициной;
- б) с психологией;
- в) с онтологией;
- г) с географией.

3. Предметом эстетической рефлексии является (1 вариант ответа):

- а) мир выразительных форм
- б) мир культуры
- в) сфера морали: взаимоотношения добра и зла
- г) взаимоотношения между богом и людьми.

4. Античная эстетическая мысль развивалась в имплицитной форме в рамках (1 вариант ответа):

- а) теологии
- б) философии
- в) художественной практики
- г) физики.

5. Что означает термин «Катарсис» (1 вариант ответа):

- а) очищение души;
- б) очищение тела;
- в) очищение мыслей.

Вариант № 3 (8 семестр).

1. Феноменология как одно из эстетических концепций, означающая ... (1 вариант ответа):

- а) учение о предметах;
- б) учение о явлениях природы;
- в) учение об отношениях.

2. Эстетическая категория, характеризующая предельно негативные явления действительности и свойства общественной и индивидуальной жизни, связанные с проявлением дисгармонии и сопровождающиеся при восприятии переживанием чувства отвращения или презрения (1 вариант ответа):

- а) низменное;
- б) возвышенное;
- в) трагическое.

3. Центральным эстетическим понятием является (1 вариант ответа):

- а) «нравственное»
- б) «прекрасное»
- в) «возвышенное»
- г) «выразительное».

4. Средневековая эстетическая мысль развивалась главным образом в рамках (1 вариант ответа):

- а) теологии
- б) философии
- в) теогонии
- г) математики.

5. Где начинала формироваться эстетика (1 вариант ответа):

- а) Греция;
- б) Рим;
- в) Англия.

Вариант № 4 (8 семестр).

1. Концепция эстетики как науки о совершенстве чувственного познания принадлежит (1 вариант ответа):

- а) Ж. Руссо
- б) А. Камю
- в) А. Баумгартену
- г) Р. Ингардену.

2. Специфика эстетического отношения человека к миру связана с (1 вариант ответа):

- а) практическим интересом
- б) незаинтересованным удовольствием
- г) способностью отличать добро от зла

3. Расшифровать современные представления об эстетическом можно словами (1 вариант ответа):

- а) мера, гармония, прекрасное;
- б) целостность, мера, красота;
- в) прекрасное, идеальное, духовно-возвышенное;
- г) нравственное, чистое.

4. Когда можно говорить о возникновении эстетической мысли в Древнем Китае (1 вариант ответа):

- а) 8 в. до н.э.;
- б) 6–4 вв. до н.э.;
- в) 6–3 вв. до н.э.;
- г) 3–6 вв.

5. Высшее из искусств, по Платону (1 вариант ответа):

- а) поэзия;
- б) живопись;
- в) риторика;
- г) музыка.

9.2. Перечень заданий для подготовки к зачету

9.2.1. Ориентировочный перечень тем рефератов:

1. Эстетический поворот в современной культуре.
2. Место искусства в жизни античного полиса.
3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
6. Эстетический смысл канона в искусстве.
7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции.
8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре.
9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре.
10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса.

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

Требования к оформлению реферата: Объем не менее 10 страниц и не более 20 страниц. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. Межстрочный интервал – 1,5. Выравнивание по ширине. Переносы не допускаются. Отступ – 1,25. Параметры страницы:

левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все страницы нумеруются в верхнем правом углу. Номер на титульном листе не ставится.

Обязательно наличие титульного листа, содержания реферата и списка использованных источников.

Объем введения и заключения: 1-1,5 страницы. Во введении обязательно должны быть раскрыты актуальность темы, цель и задачи работы. В заключении – подведены итоги работы и сделаны выводы о достижении целей и задач.

Таблицы, графики, рисунки, приложения и список использованных источников (не менее 10 позиций) оформляются согласно установленным требованиям.

Рефераты принимаются только в печатном виде. Реферат должен быть скреплен, рефераты в файлах или в скрепках не принимаются.

9.2.2. Вопросы, выносимые на зачет

8 семестр:

1. Предмет эстетики. Место эстетики в системе гуманитарного знания.
2. Художественно-эстетический мир античности. Основные эстетические принципы и категории.
3. Искусство в жизни греческого полиса. Теория искусства в античной эстетической мысли.
4. Прекрасное как базовая категория античной эстетики: основные концепции.
5. Средневековая христианская эстетика: основные этапы развития, направления, категории и проблематика.
6. Эстетика эпохи Возрождения как новый этап в развитии эстетической мысли. Место искусства в обществе, в познании мира
7. Эстетика классицизма. Рационализм. Нормативизм. Теоретики классицизма.
8. Эстетика барокко. Теоретики барокко.
9. Эстетика Просвещения: тенденции, проблемы, направления. Природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания.
10. Основные принципы классической эстетики. Эстетика в системе немецкой классической философии.
11. Эстетика романтизма: основные проблемы, идеи, мыслители.
12. Неклассическая эстетика: основные направления.
13. Постмодернистская эстетика.
14. Русская эстетика, основные направления, проблемы.
15. Эстетические категории. Проблемы систематизации. Оформление метакатегории – «эстетическое» в эстетической мысли XX века.
16. Эстетическое сознание: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал.
17. Прекрасное как эстетическая категория.
18. Возвышенное как эстетическая категория.
19. Трагическое как эстетическая категория.
20. Комическое как эстетическая категория.
21. Художественный образ как эстетическая категория. Проблема формы и содержания.
22. Художественное творчество как эстетическая категория. Психология художественного творчества.
23. Проблема определения искусства. Основные принципы искусства.
24. Происхождение искусства и художественной деятельности.
25. Искусство в универсуме культуры. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
26. Социальные функции искусства. Элитарное и массовое в искусстве.
27. Морфология искусства. Виды искусства и принципы их классификации.
28. Феноменология современного искусства: авангард, модернизм, постмодернизм.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Применение современных образовательных технологий, в рамках которых реализуется освоение дисциплины, предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий с техническими средствами (компьютер / ноутбук, проектор, экран) при необходимости. Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари, электронные издания, Интернет-ресурсы).

11. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная:

1. Бычков, В.В. Эстетика : учебник / В.В. Бычков. – М. : КНОРУС, 2016. – 528 с.
2. Бычков, В.В. Эстетика: Краткий курс. Учебник для вузов. М.: Академический проект, 2009. - 452 с.
3. Борев, Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Политиздат, 1988. - 495с.
4. Кривцун, О.А. Эстетика. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
5. Лебедев, В.Ю., Прилуцкий А.М. Эстетика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014.
6. Никитина, И. П. Эстетика: учебник для бакалавров / И. П. Никитина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 676 с.
7. Титаренко, И.Н. Эстетика: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 225 с. И.Н.Титаренко.
8. Эстетика: Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. – 225 с.
9. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, 2007.

11.2. Дополнительная:

1. Борев, Ю.Б. Эстетика. Учебник для вузов. М., 2005.
2. Гулыга, А.В. Эстетика в свете аксиологии. СПб.: Алетейя, 2000. С. 43-82.
3. История эстетики: Учебное пособие /Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. – СПб: Изд-во РХГА, 2011.
4. Егоров, П.А. Основы этики и эстетики: учебное пособие / П.А. Егоров.- М.: Кнорус, 2012.- 224 с.
5. Каган, М.С. Эстетика как философская наука. Курс лекций. СПб., 1997.
6. Мейман, Э. Введение в современную эстетику. М.: Изд-во ЛКЧ, 2013.
7. Никитич, Л.А. Эстетика. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.
8. Никонова, С.Б. Эстетическая рациональность и новое мифологическое мышление. М., 2012.
9. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1984. - 333 с..
10. Эстетика : словарь / [под общ. ред. А. А. Беляева, Л. И. Новиковой, В. И. Толстых]. - М. : Политиздат, 1989. - 447 с.
11. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685 с.
12. Яковлев, Е.Г. Эстетика. – М.: Гардарики, 2003.

11.3. Информационные ресурсы:

1. Философский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: philosophy.ru/lib/history/history.
2. Схемы и таблицы по философии [Электронный ресурс] – Режим доступа: lib.rus.ec/b/165152/read.

3. Энциклопедия по философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/934/.
4. ЭБС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.biblioclub.ru.
5. Электронная библиотека по философии [Электронный ресурс] – Режим доступа: filosof.historic.ru.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина:	Б1.О.06 «Эстетика»
Специальность:	52.05.01 Актёрское искусство
Образовательная программа:	специалитет

Цель изучения дисциплины: усвоение студентами представлений о структуре и сущности феномена эстетики в системе философских знаний, развитие интереса к мировоззренческим эстетическим проблемам, готовность их обсуждать

Задачи:

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

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

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

уметь:

- охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни;
- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания;
- анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности;

владеть:

- категориально-понятийным аппаратом эстетики;
- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом;
- навыками анализа произведений искусства.

Дисциплина нацелена на формирование нижеперечисленных компетенций выпускника:

а) универсальных компетенций:

- УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
- УК-5: способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

б) общепрофессиональных компетенций:

- ОПК-1: способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода;
- ОПК-2: способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства;
- ОПК-5: способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.

в) профессиональных компетенций:

- ПК-15: умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров;
- ПК-19: умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

Содержание дисциплины:**Содержательный модуль 1. Предмет эстетики. История эстетической мысли.**

Тема 1. Эстетика в структуре философского знания. Предмет эстетики.

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья.

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.

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

Тема 6. Основы классической эстетики.

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

Содержательный модуль 2. Основные эстетические категории. Искусство как эстетический феномен.

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Тема 11. Морфология мира искусства.

Тема 12. Основные понятия и принципы искусства.

Тема 13. Художественное творчество.

Тема 14. Проблемы художественной коммуникации.

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

Виды учебных занятий по учебной дисциплине: лекции, практические.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа.