

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭСТЕТИКА

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направления подготовки 53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство
Профили Музыковедение
Форма обучения заочная
Факультет музыкальный
Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры):53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 823 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры

Разработчик:

профессор, доктор культурологии Митасова Светлана Алексеевна

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии Митасова Светлана Алексеевна

1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Цель

формирование универсальной компетенции обучающегося через освоение эстетики как учебной дисциплины, способствующей развитию способности критически анализировать эстетическую реальность, выявляя в ней проблемные ситуации, определяя стратегию действий в профессиональной сфере.

1.2. Задачи:

- сформировать представление о важнейших эстетических категориях;
- изучить роль эстетических процессов в гуманитарном научном знании;
- сформировать осознанное отношение магистранта к современным художественным процессам;
- развивать навыки эстетического взаимодействия с учетом разнообразия современных культурных стратегий.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Эстетика» включена в обязательную часть и изучается в течение 3 и 4 семестров в объеме 6 часов лекционных занятий и 4 часов практических занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знать: — основные методы критического анализа; — методологию системного подхода.
	Уметь: — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; – определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения;

	Владеть: — технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; — навыками критического анализа.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства Уметь: – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства. Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	4	4	8
лекционных	2	2	4
практических	2	2	4
Самостоятельная работа (всего)	104	59	163
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	9	9
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	-	экзамен	
Общая трудоёмкость, час	108	72	180
ЗЕ	3	2	5

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1. Эстетика как философская наука	Тема 1. Предмет и задачи эстетики. Тема 2. Структура эстетического знания. Система эстетических категорий. Тема 3. Структура эстетического сознания. Тема 4. Проблема эстетического идеала. Тема 5. Проблема эстетического вкуса. Тема 6. Виды эстетической деятельности. Тема 7. Предмет и специфика искусства. Художественный образ как эстетическая категория. Тема 8. Система искусств и принципы их классификации. Тема 9. Закономерности художественного процесса. Традиции и новаторство в искусстве. Понятия «прогресс» и «кризис» в искусстве. Тема 10. Определение художественного стиля. Разнообразие стилей в истории искусства.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	Тема 1. Эстетика античного мифа. Тема 2. Эстетические взгляды досократиков. Тема 3. Эстетика Платона. Тема 4. Эстетика Аристотеля. Тема 5. Эллинистическая эстетика Тема 6. Эстетика Средних веков в Западной Европе. Тема 7. Эстетика Византии. Тема 8. Эстетика эпохи Возрождения. Тема 9. Эстетика классицизма Тема 10. Эстетические теории эпохи Просвещения	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать

		музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века в Западной Европе.	Тема 1. Эстетические идеи немецкой классической философии: Кант, Гёте, Шеллинг. Тема 2. Философия искусства Гегеля, эстетика марксизма. Тема 3. Эстетика немецкого романтизма. Тема 4. Эстетические взгляды А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Тема 5. Общая характеристика западной эстетической мысли XX века. Тема 6. Психоаналитические концепции искусства З. Фрейда и Г. Юнга. Тема 7. Феноменология искусства (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфрен). Герменевтическая теория искусства Г. Гадамера. Тема 8. Эстетика экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдегер). Тема 9. Эстетика структурализма и постструктурализма (К. Леви Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида). Тема 10. Эстетика постмодернизма: деконструкция основных эстетических категорий.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
4. Развитие русской эстетики.	Тема 1. Русская эстетика до XVIII в. Тема 2. Эстетические проблемы России XIX века. Тема 3. Русская эстетика рубежа XIX-XX вв. Декадентство и символизм. Тема 4. Эстетика русского авангарда. Тема 5. Современное состояние эстетики в России.	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной

		деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекции	Практические занятия	СРС	Всего час.
1. Эстетика как философская наука	1	1	40	42
2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	1	1	40	42
3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века.	1	1	40	42
4. Развитие русской эстетики.	1	1	43	45

5.2. Практические занятия (семинары)

Раздел дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоёмкость(час.)
Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени.	Трактат Аристотеля «Поэтика». Миметическая природа искусства. Принцип энтелехии в искусстве. Поэт и историк. Проблема классификации искусств. Теория трагедии. Катарсис. Гуманизм и антропоцентризм ренессансного мироощущения. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Закат ренессансной художественной идеологии.	2

Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века.	Массовая культура и дегуманизация искусства (Х. Ортега-и-Гассет). Реальная эстетика Э. Сурьо: прекрасное как очевидное совершенство. Семиотика искусства Ч. Пирса и У. Морриса.	1
Развитие русской эстетики.	Семиотическая эстетика В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана, Б. Успенского. Концепция мифа А.Ф. Лосева	1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Каган, Моисей Самойлович. Эстетика как философская наука [Электронный ресурс] : университетский курс лекций / Моисей Самойлович Каган. — 1 файл в формате PDF. — Санкт-Петербург : ТОО ТК "Петрополис", 1997. — 544 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2128. — ISBN 5-86708-096-x.

2. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. – 3-е изд., перераб.и доп. – Электрон. текст. изд. – Москва : Юрайт, 2019. – 549 с. – (Бакалавр. Академический курс) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/estetika-426319#page/1>.

Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Текст] : учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / О. А. Кривцун. – 3-е изд., перераб.и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 549 с. : ил.: тв. – (Бакалавр. Академический курс) .

3. Куренкова, Римма Аркадьевна. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Римма Аркадьевна Куренкова. — 1 файл в формате PDF. — Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — 185 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1032. — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-305-00088-2.

4. Мороз, Татьяна Ивановна. Эстетика и теория искусства [Электронный ресурс] : практикум: направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника: «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель», «Музыкальная педагогика», Квалификация выпускника: «Преподаватель», форма обучения: очная /

Татьяна Ивановна Мороз. — Электрон. текст. изд. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. — 52 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/105263/#1>. — ISBN 978-5-8154-0393-2.

5. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : [учебное пособие для вузов]: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020600 Культурология, 020100 Философия, 020900 Искусствоведение, 021700 Философия, 050400 Театроведение, 051600 Киноведение, 051400 Музыкаведение / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2005. — 520 с. : тв. — (ACADEMIA XXI.) . — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-89826-238-5 : 200.00.

6.2. Дополнительная литература

1. Борев, Юрий Борисович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Ю. Б. Борев. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Высшая школа, 2002. — 309 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1898.

Борев, Юрий Борисович. Эстетика [Текст] : учебник / Ю. Б. Борев. — Москва : Высшая школа, 2002. — 511 с. : Илл. Твердый. - Гриф Минобрнауки РФ.

2. Вопросы эстетики и философии: история и современность [Текст] / Федеральное агентство по культуре и кинематографии . — Красноярск : [Б.и.], 2007. — 91 с. : мяг. — (Труды молодых ученых) : 80.00.

3. Бычков, Виктор Васильевич. Малая история византийской эстетики [Электронный ресурс] / Виктор Васильевич Бычков. — 1 файл в формате PDF. — Киев : Путь к истине. — 170 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2362.

4. Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. В. Бычков. — 1 файл в формате PDF. — Москва : КНОРУС, 2012. — 526 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=744. - Гриф Минобрнауки РФ.

5. Гуревич, Павел Семенович. Эстетика [Текст] : учебное пособие / П. С. Гуревич. — Москва : КНОРУС, 2016. — 454 с. : мяг.

6. Дзикевич, Сергей Анатольевич. Эстетика: начала классической теории [Текст] : учебное пособие для вузов / Сергей Анатольевич Дзикевич. — Москва : Фонд "Мир" : Академический проект, 2011. — 254 с. — (Gaudeamus) . — ISBN 978-5-8291-1259-2

6. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 1 файл в формате PDF. — Москва : АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. — 273 с. — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1027. - Гриф Минобрнауки РФ.

8. Лосев, Алексей Федорович. Философия. Мифология. Культура. [Текст] / Алексей Федорович Лосев. — Москва : Политиздат, 1991. — 525 с. — (Мыслители XX века)

9. Никитич, Людмила Алексеевна. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Никитич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. : тв. — (Cogito ergo sum) .

10. Платон. Собрание сочинений [Электронный ресурс] : в 4-х томах. Т.1 / Платон. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Мысль, 1990. — 863 с. — (Философское наследие ; 112). — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1156

11. Самосознание европейской культуры XX века [Электронный ресурс] : мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе / Р. А. Гальцева. — 1 файл в формате PDF. — Москва : Политиздат, 1991. — 366 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2043. — ISBN 5 250-01281-7.

12. Эстетика [Текст] : словарь / А. А. Беляев. — Москва : Политиздат, 1989. — 447 с. : тв. — ISBN 5-250-00659-0 : 2,50 руб.

13. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. : тв. — (ACADEMIA XXI) . — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 5-89826-290-3 : 825.00.

Журналы

1. Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования
2. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
3. Артист: журнал изящных искусств
4. Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
5. Бюллетень ВАК России
6. Гуманитарные и социально-экономические науки
7. Дом Бурганова. Пространство культуры
8. Искусство
9. Искусство (изд-во «Первое сентября»)
10. Искусство и образование
11. Искусствознание
12. Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»
13. Социально-гуманитарные знания
14. Справочник руководителя учреждения культуры
15. Творчество народов мира

Газеты

1. Городские новости (полный комплект)
2. Комсомольская правда
3. Красноярский рабочий
4. Культура
5. Наш Красноярский край
6. По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д.

Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).

2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>

3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Фонд оценочных средств

Шкалы оценивания и критерии оценки

Эссе позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности

Знать:

- основные методы критического анализа;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства.

Опрос на семинарских занятиях

Знать:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства.

Владеть:

- навыками критического анализа.

– методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.

Собеседование по вопросам к экзамену

позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности

Знать:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;

Владеть:

- навыками критического анализа.

Критерии оценки эссе

критерии	оценка	
	не зачтено	зачтено
1. Полнота и логичность и раскрытия темы, приведена соответствующая аргументация	Не раскрыта тема, присутствует описательность, без критического анализа.	Эссе содержит критический разбор (комплексный анализ) произведения, дана аргументированная оценка текста
2. Оформление письменной работы	Небрежное оформление, без ссылок, библиография отсутствует, либо недостаточна	Эссе грамотно оформлено, приведены ссылки и библиография

Критерии оценки опроса на семинарских занятиях

критерии				
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Последовательность, логичность изложения материала,	Отсутствует последовательное, логичное изложения и	Вопрос раскрыт частично. Допущены	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в

точность и краткость ответа.	логика в изложении, обучающийся не понимает вопроса и отвечает не по существу или молчит.	неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	изложении темы и собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.
Уровень владения профессиональными терминами, язык изложения ответа на вопрос	Профессиональная терминология практически отсутствует, язык изложения ненаучный, присутствует бытовая лексика.	Уровень владения терминами базовый (не менее 50 %), язык изложения научный, с использованием бытовой лексики.	Демонстрация знания основных терминов (не менее 80%). Допущены незначительные неточности, язык изложения преимущественно научный.	Стопроцентное владение профессиональной терминологией, научный стиль изложения с четкой аргументацией.

Критерии оценки ответов на вопросы экзамена

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Фактическая точность ответа в отношении к датам, именам, эстетическим направлениям и школам, к смысловому наполнению терминов, к общему содержанию идей.	Обучающийся допускает грубые фактические ошибки, демонстрирует незнание основных тем курса.	Обучающийся на базовом уровне демонстрирует знание вопроса, употребляет термины, допуская неточности. В целом передает смысл основных идей и	Обучающийся правильно отвечает на поставленный вопрос, точно употребляет термины, передает смысл основных идей и концепций, но допускает неточности в ответе.	Обучающийся правильно отвечает на поставленный вопрос, точно употребляет термины, передает смысл основных идей и концепций.

		концепций, но не видит между ними взаимосвязи.		
Понимание сущности вопроса и логика ответа, установление необходимых связей между темами курса	Обучающийся отвечает нелогично, нет понимания проблемы. Ответ не соответствует поставленному вопросу.	Обучающийся отвечает в целом логично, демонстрирует понимание проблемы, но не умеет устанавливать взаимосвязи между темами.	Обучающийся отвечает логично, демонстрирует понимание проблемы, с неточностями устанавливает связи между темами курса.	Обучающийся отвечает логично, демонстрирует понимание проблемы и умеет устанавливать связи между темами курса. Демонстрирует свободное владение материалом.
Уровень владения профессиональными терминами, язык изложения ответа на вопрос	Профессиональная терминология практически отсутствует, язык изложения ненаучный, присутствует бытовая лексика.	Уровень владения терминами базовый (не менее 50 %), язык изложения научный, с использованием бытовой лексики.	Демонстрация знания основных терминов (не менее 80%). Допущены незначительные неточности, язык изложения преимущественно научный.	Стопроцентное владение профессиональной терминологией, научный стиль изложения с четкой аргументацией.

1. Типовые контрольные задания

Примерные темы эссе

Предметом для анализа в эссе может выступать художественное произведение любого вида искусства, эпохи (на выбор обучающегося, но с одобрения преподавателя). Например: Скульптурная группа «Граждане Кале» О. Родена; Живописное произведение «Ирисы» В. ван Гога; Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, ор. 27, № 2 Л. ван Бетховена.

Примерные вопросы для опроса на семинарских занятиях

Раздел 1. Эстетика как философская наука

1. Понятие «эстетическое», что такое «эстетическое отношение»?
2. Взаимосвязь эстетических категорий.
3. Сложность и многообразие эстетических оценок.
4. Возможны ли эстетический идеал и эстетическое совершенство?
5. Эстетическая организация предметной среды. Дизайн как в синтетический вид деятельности.

6. Массовое и элитарное искусство.
7. Этапы творческого процесса.
8. Специфика художественного образа в различных видах искусства.
9. проблема синтеза искусств.
10. Проблема «перевода» художественного произведения одного вида искусства на язык другого.

Раздел 2. Развитие эстетики от эпохи Античности до Нового времени

1. Эстетические взгляды досократиков.
2. Эстетические взгляды Сократа.
3. Принцип калокагатии.
4. Искусство как подражание (Платон).
5. Красота и эрос, уровни эроса в диалоге «Пир» (Платон).
6. Трактат Аристотеля «Поэтика».
7. Миметическая природа искусства. Принцип энтелехии в искусстве.
8. Понятие «катарсис».
9. Символ и образ в эстетике Византии.
10. Эстетический смысл иконы.
11. Poleмика иконоборцев и иконопочитателей. в средневековом искусстве.
12. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин о красоте.
13. Эстетика средневекового карнавала.
14. Куртуазная эстетика позднего Средневековья.
15. Августин Блаженный, Фома Аквинский: красота телесная и духовная.
16. Универсализм и титанизм ренессансного художника.
17. Эстетика стиля барокко.
18. Выразительные средства стиля барокко в разных видах искусства.

Раздел 3. Развитие эстетической мысли Нового времени до XX века.

1. Концепция античного искусства в «Истории искусств древности» Винкельмана.
2. Проблема классификации видов искусства и художественной правды в работах Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия».
3. Эстетические взгляды Гёте в работах «Простое подражание природе. Манера. Стиль» и «Учение о цвете».
4. Эстетические взгляды Ф. Шиллера в «Письмах об эстетическом воспитании человека».
5. Йенская школа романтизма. «Атенеум».
6. Эстетические идеи Фр. Шлегеля. Концепция романтической иронии.
7. Эстетика Новалиса и Ф. Шлейермахера.
8. Миссия художника в эстетике романтизма. Романтическая концепция гения.
9. Эстетика неотолизма. Ж. Маритен об интуитивной сущности искусства как совершенном способе познания Бога.
10. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э.Жильсона.
11. Массовая культура и дегуманизация искусства (Х. Ортега–и–Гассет).
12. Реальная эстетика Э. Сурью: прекрасное как очевидное совершенство.
13. Семиотика искусства Ч. Пирса и У. Морриса.

Раздел 4. Развитие русской эстетики

1. Натурализм в искусстве. Статьи В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.А. Добролюбова.
2. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского.
3. Универсальный смысл красоты в статьях Вл. Соловьёва «Красота в природе» и «Общий смысл искусства».
4. Эстетика Вл. Соловьёва и идеи русского символизма: А. Белый, А. Блок, В. Брюсов.
5. Эстетика карнавала М.М. Бахтина.

6. Семиотическая эстетика В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана, Б. Успенского.
7. Концепция мифа А.Ф. Лосева

Вопросы для экзамена

1. Предмет и задачи эстетики.
2. Структура эстетического знания.
3. Система эстетических категорий.
4. Структура эстетического сознания.
5. Проблема эстетического идеала.
6. Проблема эстетического вкуса.
7. Виды эстетической деятельности.
8. Предмет и специфика искусства.
9. Художественный образ как эстетическая категория.
10. Система искусств и принципы их классификации.
11. Закономерности художественного процесса. Традиции и новаторство в искусстве.
12. Понятия «прогресс» и «кризис» в искусстве.
13. Определение художественного стиля. Разнообразие стилей в истории искусства.
14. Эстетические идеи досократиков.
15. Эстетические взгляды Платона.
16. Эстетическое учение Аристотеля.
17. Эстетика эллинистического периода.
18. Эстетические идеи Псевдо-Дионисия Ареопагита.
19. Главные принципы и символика византийского стиля.
20. Эстетические идеи Аврелия Августина.
21. Эстетическая мысль эпохи схоластики (Фома Аквинский).
22. Эстетическое сознание Возрождения: представления о красоте и искусстве.
23. Кризис возрожденческих идеалов и становление идей барокко и классицизма.
24. Эстетическая мысль эпохи Просвещения.
25. Эстетические взгляды Канта.
26. Философия искусства Шеллинга: проблема творчества.
27. Эстетика Гегеля: искусство и познание.
28. Ф. Ницше: критика западноевропейской культуры и проблема генезиса искусства.
29. Психоаналитические концепции искусства З. Фрейда и Г. Юнга.
30. Феноменология искусства (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфрен).
31. Герменевтическая теория искусства Г. Гадамера.
32. Эстетика экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер).
33. Эстетика структурализма и постструктурализма (К. Леви Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида).
34. Эстетика постмодернизма: деконструкция основных эстетических категорий.
35. Русская эстетическая мысль до XVIII века.
36. Эстетика России XIX века.
37. Эстетическая доктрина декаданса и символизма.
38. Основные положения эстетики русского авангарда.
39. Эстетические взгляды Вл. Соловьёва: учение о красоте.
40. Семиотическая эстетика (В.Я. Пропп, Ю.М. Лотман, Б. Успенский).

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

Формы контроля уровня обученности магистрантов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий контроль, итоговый контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса по темам семинарских занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме аттестации в конце 2 семестра.

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 3 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности магистранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение семестра. Формы контроля: устный опрос, написание эссе и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы магистрантов учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура текущего и итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лекционные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной литературой, текстами первоисточников (музыкально-теоретических трактатов, руководств по композиции и т.д.).

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 20 минут.

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра.

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны

быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Структура экзамена

Экзамен включает устный ответ на два теоретических вопроса, ответы на дополнительные вопросы.

Знания, умения и владение предметом студента оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

8. Методические рекомендации

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнение самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной информации. Приступая к изучению дисциплины «Эстетика», магистранты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке ФГБОУ ВО СГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний магистранту рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, посещая аудиторные занятия.

Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Ценность лекционного материала состоит в том, что он обработан специалистом в соответствующей области, каждый факт может быть объяснен на достаточно высоком уровне компетентности, подкреплён конкретными примерами.

Чтобы активно слушать лекцию, к ее восприятию студенту надо готовиться. В качестве методов подготовки может выступать предварительная проработка материала с предыдущей лекции, уяснение для себя основных категорий, задач, поставленных преподавателем, осмысление фактического материала, подборка своих примеров, расшифровка сокращений, которые допускаются при записывании, проработка справочного материала (в учебнике, учебном пособии, справочнике), если какие-то моменты оказались неясными и др.

На лекции не надо стараться записывать все, что говорит преподаватель, это невозможно, тем не менее, необходимо отметить основные моменты лекции. Так, каждая лекция включает план, который должен стать основой восприятия, в котором выделяются основные понятия, формируется главная проблема. Обычно лекция строится по следующей логической схеме: актуальность и история развития проблемы; основные подходы к ее реализации; основные подходы к проблеме с позиции разных ученых; изложение методов поиска решения поставленной проблемы; аргументация выводов.

Различают лекции по характеру и методу. В проблемной лекции преподаватель ставит проблемный вопрос перед студентами и вместе с ними проблему решает. Такая лекция дает возможность включить студентов в обсуждение, следить за аргументированностью их высказываний. Это помогает не только усвоить главную идею, но и записать ее.

Обзорно-проблемная лекция охватывает в целом раздел программного материала или подведение итогов целого курса (раздела). Преподаватель схематично обосновывает логику темы, дает понятийный аппарат, разъясняет только самые значительные моменты и выдвигает проблемы, которые побуждают к самостоятельной работе, поиску нужной литературы.

Текст лекции, записанный студентом, должен находиться в отдельной тетради. В тетради должны быть оставлены широкие поля, где можно делать пометки, дополнять мысли, фиксировать примеры, используя дополнительные символические знаки, цветные авторучки. Условные обозначения должны быть привычными или понятными хозяину тетради.

Литературные источники, указанные в лекции, как правило, дифференцируются: для конспектирования, для чтения и для индивидуальной самостоятельной работы по теме, расширяющей кругозор.

Помимо подготовки к восприятию лекции, эффективным приемом является проработка записей лекций в этот же день после занятия. Повторное обращение к записям, дополнение их сведениями из справочной литературы, учебников, учебных пособий будет способствовать закреплению информации. Объем каждой лекции не менее 5 страниц рукописного текста.

Формы самостоятельной работы

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов ***Самостоятельная работа студентов*** - это учебная, учебно-исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию.

Самостоятельная работа проводится с целью формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся; формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний и умений студентов; формирования умений поиска и использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная; внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися без непосредственного участия преподавателя. Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, «кейс-стади», тренинги и другие формы.

Формами внеаудиторной самостоятельной работы являются: работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами, самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, подготовка опорных конспектов, поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, презентаций, подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ, выполнение домашних контрольных работ, выполнение тестовых заданий, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка к зачетам и экзаменам, подготовка выпускной квалификационной работы.

Основной формой самостоятельной работы по дисциплине «Эстетика» является подготовка эссе и составление, корректировка конспектов лекций.

Рекомендации по подготовке докладов (презентаций, эссе, рефератов) в том числе рекомендации по оформлению и предлагаемые темы работ

Эссе – рассуждение небольшого объема в свободной форме написания. Выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу или теме. Как правило, эссе предполагает высказывание субъективного мнения автора о произведении искусства, с опорой на факты истории искусства или авторитетные суждения специалистов: искусствоведов, культурологов и критиков. Предполагается, что эссе отличает четкое изложение сути художественного произведения, указание исторического контекста его возникновения, включение самостоятельно проведенного анализа по предложенной теме, выводы, обобщающие авторскую позицию.

Требования к написанию эссе:

- самостоятельность и индивидуальность выполнения;
- творческий подход к осмыслению предложенной темы произведения искусства;
- способность аргументировать основные положения и выводы;
- обоснованность, доказательность и оригинальность;
- четкость и лаконичность изложения собственных мыслей;
- использование знаний по истории искусства и литературных источников;
- соответствие работы формальным требованиям и жанру самостоятельной работы, логичность, использование приемов сравнения и обобщения, грамотность, наличие выводов.

Рекомендуемый порядок написания эссе:

1. Выберите наиболее близкую и понятную тему художественного произведения, при раскрытии которой можно проявить свои знания, эрудицию, творческие способности.
2. Сформулируйте смысл проблемы, поднимаемой автором художественного произведения, используя начальные фразы, например: «В данном произведении художник/композитор/скульптор поднимает проблему ...», или: «Художник/композитор/скульптор выражает в образе героя ...».
3. Обозначьте и объясните свою позицию по отношению к точке зрения автора художественного произведения, используя выражения, например: «Я согласен/не согласен с мнением автора», «Анализируя произведение, можно отметить, что», «Следует сказать, что автор работы», «Следует считать верным/не верным, что...».
4. Приведите конкретные примеры в подтверждение своей позиции.
5. В заключении обобщите все выше сказанное и завершите рассуждение: «Таким образом,».

Наиболее часто допускаемые ошибки:

1. Не раскрыта тема.
2. Не высказана собственная позиция.
3. Нет теоретического обоснования.
4. Употребленные термины введены некорректно, неграмотно.
5. Примеры опровергают высказанную автором эссе позицию.
6. Нет обобщения.
7. Нарушена логика и последовательность изложения.
8. Сущность художественного произведения понята неверно.

Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Экзамен по дисциплине «Эстетика»

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена. Это определенный итог работы студента над важнейшими разделами курса.

Во время экзамена преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы по всем темам изученного курса. Оценивание ответа студента производится в соответствии с

установленными критериями, которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины. Оптимальным методом подготовки к экзамену является планомерная, систематическая, настойчивая работа в течение всего семестра с первого до последнего дня, важным является регулярное посещение семинаров. Начинать подготовку к экзамену необходимо менее чем за месяц до экзаменационной сессии с проверки своих знаний, с выделения основных и наиболее сложных разделов, которые требуют особого внимания при повторении в силу трудностей рассматриваемых вопросов или по причине пропусков занятий. Предварительную проработку материала и выяснение всех вопросов целесообразно завершить за неделю или декаду до окончания семестра.