С.П. ЦАПЛИНА

ЭСТЕТИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева

«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:
Зав. кафедрой _____ / Ю.В. Иванова
Протокол № 5
От «25» июня 2020г.

С.П. ЦАПЛИНА

ЭСТЕТИКА

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению
51.03.03 Социально-культурная деятельность, **направленности (профилю) –**
Менеджмент социально-культурной деятельности;
форме обучения: заочной

Год начала подготовки - 2020

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины.

Целями освоения дисциплины являются:

1. Овладение знаниями о предмете и значении эстетики как философской дисциплины, истории эстетических учений, эстетическом сознании и деятельности, основных категориях эстетики, субъекте эстетического и художественного творчества; видах искусства, их содержания и форме.

2. Представить многоаспектность понятия «эстетического отношения к действительности» и показать расширение «ареала» эстетического в современной жизни; показать соотношение эстетики и искусства; помочь осмыслить возможности использования эстетического знания и эстетического опыта в будущей профессии.

3. Способствовать воспитанию и развитию совершенного эстетического вкуса и эстетической чуткости современного молодого человека; формировать объективное и адекватное восприятие и оценку явлений классического искусства и современной массовой культуры; формировать способность улавливать и учитывать в профессиональной деятельности психолога негативные, разрушительные последствия влияния на вкусы и психику людей продукции современного «масскульта».

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Эстетика» находится в обязательной части Блока 1 учебного плана.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:- основы системного подхода, методов поиска, анализа и синтеза информации, основные виды источников информации; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологии, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; основные методы научного исследования.

Уметь: - осуществлять поиск, анализ, синтез информации для решения поставленных экономических задач в сфере культуры; использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным социальным и философским проблемам; обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в общественной жизни на основе системного подхода; самостоятельно анализировать общенаучные тенденции и направления развития социогуманитарных наук в условиях информационного общества; самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психолого-педагогическую информацию; определять ценностные свойства различных видов источников информации; оценивать и прогнозировать последствия своей научной и профессиональной деятельности; сопоставлять различные точки зрения на многообразие явлений и событий, аргументировано обосновывать своё мнение.

Владеть: - навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; навыками внутренней и внешней критики различных видов источников информации; способностью анализировать и синтезировать информацию, связанную с проблемами современного общества, а также природой и технологиями формирования основ личностного мировоззрения; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: - основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы.

Уметь: - определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.

Владеть: - навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

п/п	**Раздел дисциплины**	**Семестр по заочной форме обучения**	**Недели семестра по Заочной форме обучения**	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по заочной форме обучения**				**Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам) по заочной форме обучения**
				Лекции	**Семинары**	**Практические**	**Самостоятельная работа студента**	
1	Раздел I. Теоретические основы эстетики	5		2	-		6	
2	Раздел II. Исторические этапы развития эстетики как науки	5		2	4		14	
3	Раздел III. Искусство и эстетика в XX в.	6		4	4		36	Зачёт
	72			**8**	**8**		**56**	

5. Образовательные технологии

При организации учебной деятельности используются как традиционные педагогические технологии, так и образовательные технологии, активизирующие деятельностный подход обучающихся к профессиональному образованию.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) курса

Раздел / тема	Количество часов по заочной форме обучения				
	Всего	**Лекций**	**Семинаров**	**Практических**	**Самостоятельная работа студента**
5 семестр **Раздел I. Теоретические основы эстетики**					
Тема 1. Эстетика как наука	2				2
Тема 2. Место эстетики в системе гуманитарных наук	2				2
Тема 3. Сущность искусства как феномена культуры	4	2			2
Раздел II. Исторические этапы развития эстетики как науки					
Тема 4. Эстетика античности	4	2			2
Тема 5. Эстетика средневековья	2				2
Тема 6. Эстетика Возрождения	4		2		2
Тема 7. Эстетика XVII века	2				2
Тема 8. Эстетика эпохи Просвещения	2				2
Тема 9. Немецкая классическая эстетика конец XVIII начало XIX века	2				2
Тема 10. Эстетические теории конца XIX – начала XX века	4		2		2
Итого:	**28**	**4**	**4**		**20**
6 семестр **Раздел III. Искусство и эстетика в XX в.**					
Тема 11. Искусство XX века. Основные закономерности развития, течения, направления.	8	2			4
Тема 12. Основные эстетические категории и понятия	8	2			4
Тема 13. Искусство как предмет эстетического исследования	6				4
Тема 14. Эстетическое сознание и его структура	7				4
Тема 15. Виды искусства и современная художественная культура	8		2		4
Тема 16. Эстетика как психология искусства	6				4
Тема 17. Художник и его мир как предмет эстетического анализа	6				4
Тема 18. Эстетическое в природе человеческой деятельности	3				4
Тема 19. Формирование эстетической и художественной культуры личности	3		2		4
Итого:	**44**	**4**	**4**		**36**
ВСЕГО	**72**	**8**	**8**		**56**

Раздел I. Теоретические основы эстетики

Тема 1. Эстетика как наука

Предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность "эстетического". Эстетика в современной системе гуманитарного знания. Цели и задачи эстетики как специфической области научного знания. Идея самоценности искусства. Многообразие определений эстетики. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Основные проблемы эстетики. Роль эстетики в развитии стремления личности к творчеству.

Тема 2. Место эстетики в системе гуманитарных наук

Эстетика как специфическая область гуманитарного знания. Возникновение эстетики в недрах античной философии. Историческая подвижность границ эстетической проблематики. Несводимость эстетики к философии искусства. Эстетика и повседневность: понятия «эстетика производства», «техническая эстетика», «эстетика быта», «эстетика спорта» как проявление связи науки и эстетики с жизнью. Взаимосвязь эстетики с другими гуманитарными науками - философией, этикой, искусствознанием, семиотикой, герменевтикой, социологией искусства, психологией. Единство исторического и теоретического подходов к философ-ско-эстетической проблематике и к вопросам совершенствования реальности на эстетических началах.

Тема 3. Сущность искусства как феномена культуры

Искусство - специфическая форма общественного сознания и особый способ познания. Теории происхождения искусства (религиозно-мистическая, игровая, биологическая, трудовая и др.). Образная природа искусства. Полифункциональный характер искусства. Предмет искусства. Связь искусства с другими формами общественного сознания. Искусство как самосознание культуры. Своеобразие влияния искусства на жизнь общества и внутренний мир человека.

Раздел II. Исторические этапы развития эстетики как науки

Тема 4. Эстетика античности

Периодизация античности как культурной эпохи. Представления о чувственно-материальном космосе как формообразующем порядке бытия. Влияние мифологии на становление эстетических взглядов. Боги как воплощение античных идеалов. Соотношение искусства и ремесла. Морфология искусства: искусства экспрессивные (временные) и конструктивные (пространственные). Основные термины античной эстетики: «техне», «катарсис», «мимезис», «калокагатия», «гармония», «мера», «прекрасное», «пропорциональное», «соразмерное», «совершенное».

Ранняя классика. Учение пифагорейцев о числовой гармонии и катарсической роли музыки. Материалистическая эстетика Гераклита и Демокрита.

Зрелая классика. Антропологическая эстетика Сократа. Эйдологическая эстетика Платона. Значение учения Аристотеля в осмыслении основных эстетических понятий античности и морфологии искусства.

Эллинистическая эстетика. Эстетические принципы скептицизма (релятивизм и плюрализм) и особенности их отношения к искусству. Эпикуреизм: гедонизм как жизненная позиция и его проекция на эстетические проблемы. Эстетический идеал (мудрость и добродетель) и специфика отношения к искусству в стоицизме. Неоплатонизм: виды красоты (сверхчувственная и чувственная) и иерархия ее постижения.

Тема 5. Эстетика средневековья

Средневековые картина мира и концепция человека как культурные факторы качественных изменений в сфере эстетической проблематики. Христианская концепция бытия, учение о Боге как единственной и неподдельной красоты. Красота мира как творение Бога. Абсолютное совершенство творца и относительное совершенство творений (разорванность человеческого сознания). Иерархия постижения божественной красоты через красоту творений. Отцы церкви (Аврелий Августин и Фома Аквинский) как носители эстетических теорий. Церковь и проблема канонизации обыденной жизни. Искусство как план познания Творца. Анонимность создателя художественно-религиозного, литургического образа. Теория символа и аллегории в эстетике средневековья. Романский стиль. Готика как олицетворение категории «возвышенное» в архитектуре. Особенности народной культуры средневековья. Карнавальная культура.

Особенности восточного средневековья (Византия и Древняя Русь). Псевдо-Дионисий Ареопагит - проблема света и тьмы, их эстетическое значение. Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской эстетике. Интерес к технике иконописи.

Основные термины эпохи средневековья: «смирение», «любовь», «верность», «святость», «искушение», «духовное», «греховное», «благодать».

Тема 6. Эстетика Возрождения

Основные этапы ренессансной эстетики и художественной жизни (раннее Возрождение; Высокое Возрождение; позднее Возрождение). Гуманизм и антропоцентризм Ренессанса: причины самоутверждения человека. Специфика отношения к античному наследию и к канонам церковного искусства средневековья. Вклад титанов Возрождения в развитие мирового искусства. Высокая социальная ценность искусства как наиболее совершенного способа постижения мира. Рождение новых жанров (портрет, автопортрет) и видов (опера) искусства. Художник - центральная фигура эстетики Ренессанса. Ренессансная модель реализма в литературе и живописи. Проблема общего и единичного в художественном образе. Идеализация и типизация как способы художественного обобщения в эстетике Возрождения. Основные термины Итальянского Возрождения: «ум», «веселье», «здоровье», «универсальность», «монументальность», «пропорциональность», «целостность». Воплощение категорий «прекрасное», «возвышенное» и «героическое» в искусстве Раннего и Высокого Возрождения; трагические мотивы в творчестве художников и писателей Позднего Возрождения. Маньеризм и его представители. Причины кризиса эстетики-Возрождения.

Тема 7. Эстетика XVII века

Историко-культурологический смысл понятия «Новое время». Барокко и классицизм как выражение кризиса эстетического идеала Возрождения.

Особенности эстетики барокко: иррационализм, склонность к эмблемам и символам, формотворческие искания и опыты, направленные на воплощение в искусстве категорий «дисгармония» и «диссонанс», новые сюжеты, пессимистическая окрашенность литературных и художественных произведений, усиление мистического начала, место понятия «остроумие» в теории барокко.

Рационализм как философская основа эстетики классицизма. Декарт и Буало. Эстетические правила классицизма: принцип триединства, иерархия жанров, типический характер. Основные принципы классицизма: гармония общественного и личного; моральный закон выше чувства, страсти и влечения. Искусство как отражение этих теоретических принципов. Расин, Корнель, Мольер, Гольдони; Ломоносов, Державин. Дворцово-парковое искусство и эстетика придворной жизни (при абсолютизме) как практическое воплощение теоретических принципов классицизма. Основные термины классицизма: «долг», «честь», «достоинство». Академизм, стиль «ампир». Судьба классицизма в России.

Тема 8. Эстетика эпохи Просвещения (XVIII век)

Общая характеристика эпохи Просвещения как специфической культурной эпохи. Особенности просветительского подхода к проблемам мироздания и назначения человека. Атеизм как одна из характеристик мировоззренческой системы Просвещения.

Особенности английского Просвещения: умеренный либерализм, склонность к компромиссу, реалистичность, антипуританская направленность. Главная задача искусства - путеводитель к высокой нравственности. Основные эстетические проблемы: вкус, художественная правда, художественная критика. Особенности просветительской деятельности: выпуск сатирико-нравоучительных журналов для «среднего человека», рождение просветительского типа романа (романа-биографии, романа-жизнеописания).

Своеобразие эстетики французского Просвещения: ее «исторический оптимизм», трактовка искусства в качестве неотъемлемого элемента социальной системы и важного средства просвещения «третьего сословия», установка на дидактический характер художественных произведений, в частности философской повести и «слезливой комедии». Вклад энциклопедистов в демократизацию искусства и активацию его воспитательной роли в жизни общества.

Специфика немецкого Просвещения (Баумгартен, Лессинг): склонность к порядку и точности и попытка систематизации основных эстетических понятий. Значение трудов Винкельмана и Лессинга для понимания логики исторического развития искусства и эволюции художественных стилей. Основные эстетические проблемы: определение области эстетики, критерии оценки художественных произведений, диалектика формы и содержания, классификация искусства. Выделение эстетики в самостоятельную философскую науку и утверждение искусства в качестве особой формы познания.

Основные термины эпохи Просвещения: «эстетический вкус», «просвещенное сознание», «изящное», «этикет», «воспитание», «воля».

Тема 9. Немецкая классическая эстетика конец XVIII начало XIX века

Общие черты немецкого идеализма: критика познания как средство достижения философских выводов; абсолютная доминанта Разума (идеи) по отношению к материи; отрицание утилитарной эстетики в пользу систем, доказанных абстрактными философскими доводами. Методологические различия в подходе к

анализу эстетической проблематики у Гегеля (объективный идеализм) и Канта (субъективный идеализм). Особенности эстетики И.Канта: подход к эстетическим проблемам и вопросам искусства в «докритический» и «критический» периоды; ценностный подход к эстетическим категориям («прекрасное»); учение о вкусе как способности эстетического суждения и творческом воображении художника; разработка проблемы гения и игры; воплощение игрового подхода в классификации искусств. Г.Гегель о понятии «абсолютный дух» как исходном начале в трактовке эстетического многообразия, о прекрасном в природе и искусстве. Эстетика как философия изящного искусства, ее диалектика и историческая динамика. Его учение об исторических формах искусства (символическое, классическое, романтическое) как ступени развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика (формы). Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, как чувственное выражение абсолютного духа.

Тема 10. Эстетические теории конца XIX – начала XX века

Методологическое разнообразие и неоднородность эстетических концепций.

Эстетика иррационализма, сопоставление ее основных положений с идеями романтиков. Идея мировой воли в философии А.Шопенгауэра. Искусство как элитарное средство познания мира на основе интуиции и рефлексии. Проблема воли у Ф.Ницше. Ретроспектива развития цивилизации: аполлоновское и дионисийское начала в культуре и искусстве.

Развитие идей иррационализма в экзистенциальной эстетике XX века (Ясперс, Бердяев, Сартр, Камю и др.). Жизнь как трагедия существования. Особенности религиозного и атеистического направлений в экзистенциализме.

З.Фрейд и проблемы творчества и восприятия в психоанализе. Искусство как сфера сублимации либидо. Прорывы бессознательного и ранних опытов в детстве в творчестве художника.

Феноменологическая эстетика Э.Гусерля и Р.Ингардена как учение о предметах (феноменах) в их чувственном восприятии. Значение интуиции как единственного способа постижения истины.

Неотомизм как обновленный томизм (Ж. Маритен). Божественное как источник прекрасного. Искусство как сакральный символ божественной истины.

Позитивизм и неопозитивизм (Конт, Моррис) о необходимости позитивного знания в эстетике как области научного знания. Язык как главный объект исследования. Анализ эстетической терминологии, отсутствие интереса к содержательной стороне искусства. Герменевтика и структурализм как продолжение теории позитивизма.

Раздел III. Искусство и эстетика в XX в.

Тема 11. Искусство XX века. Основные закономерности развития, течения, направления

Ускорение художественного развития в XX веке. Последовательная смена и параллельное существование многочисленных школ, течений и направлений. Потребность в размежевании. Программные манифесты художественных направлений XX века. Влияние философских идей экзистенциализма, фрейдизма, интуитивизма и других эстетических теорий XX века на теорию и практику искусства. Новые жанры: философский роман, философский фильм. Концепции реализма и модернизма и их недостаточность для адекватного постижения художественной культуры XX века.

Основные течения и направления искусства XX века: экспрессионизм, сюрреализм, реализм, футуризм, абсурдизм, постмодернизм.

Тема 12. Основные эстетические категории и понятия

Эстетическое — ценность для человечества как рода. Теоретические модели эстетического. Эстетическое и полезное. Системообразующее значение эстетического.

Прекрасное — положительная общечеловеческая ценность и сфера свободы. Прекрасное в истории эстетики. Прекрасное как соразмерное и прекрасное как соответствующее, подходящее. Безотносительная красота и красота индивидуальная. Пропорция, гармония, порядок, мера и величина как основные детерминанты прекрасного. Прекрасное в природе и обществе. Прекрасное в искусстве.

Возвышенное — положительная общечеловеческая ценность и сфера несвободы. Возвышенное в истории эстетической мысли. Природа возвышенного. Возвышенное в искусстве.

Трагическое — гибель общечеловеческих ценностей во имя расширения сферы свободы. Трагическое в истории эстетики. Трагедия — невосполнимая утрата и утверждение бессмертия. Общефилософские аспекты трагического. Трагическое в искусстве. Сущность трагического.

Комическое — отрицание негативных ценностей, расширяющее сферу свободы. Концепции комического. Комическое — социокультурная реальность. Комизм как критика. Чувство юмора и остроумие. Разрушающее и созидающее в смехе. Типы и оттенки комизма.

Безобразное, низменное, ужасное как категории эстетики.

Методологическая роль категорий эстетики в художественном творчестве и других сферах общественного бытия.

Тема 13. Искусство как предмет эстетического исследования

Проблема происхождения искусства. Концепции происхождения искусства. Виды и стили искусства.

Художественный образ - форма художественного мышления. Особенности образного мышления - метафоричность, парадоксальность, ассоциативность. Образное мышление -непременное условие для создания произведения искусства. Неадекватность язычных образов и язычных понятий.

Художественный образ - единство рационального и эмоционального начал, объективного и субъективного. Взаимоотношения между изображением и выражением. Степень обобщения и условности в художественном образе. Мера и характер взаимосвязей и компонентов художественного образа, обусловленность их личностью автора, жанром и видом искусства.

Содержание и форма в искусстве. Содержание и форма - важнейшие категории эстетической теории и художественной практики. Форма - способ существования содержания. Содержание и форма - соотносимые категории. Противоречивый характер содержания и формы. Главный компонент содержания - идея. Идея - главная мысль произведения, выражающая отношение автора к действительности. Вопрос об идейности -безыдейности искусства. Основные компоненты формы - композиция и совокупность выразительности средств.

Искусство как художественное общение.

Тема 14. Эстетическое сознание и его структура

Эстетическое сознание - идеальный продукт субъективно-объективных отношений. Структура эстетического сознания: эстетические потребности, эстетические чувства, вкус, восприятие, идеал и др. Исторические формы и типы эстетического сознания. Установка на эстетическое переживание и наслаждение как существенный момент эстетического сознания. Проблема эстетического восприятия.

Тема 15. Виды искусства и современная художественная культура

Виды искусства и их природа: архитектура, скульптура, живопись, музыка, литература, театр, кино, телевидение, аудио и видео. Качественная характеристика и типология развития искусства. Взаимодействие и синтез искусств.

Возникновение технических средств распространения культуры в новое время. Наступление эпохи массовых форм в художественной культуре. Роль средств массовой коммуникации в художественной культуре XX века. Многотиражность произведения искусства как свойство художественной культуры XX века. Продуктивные и репродуктивные формы в современной художественной культуре. Технические виды искусства и процесс визуализации культуры. Воздействие средств массовой коммуникации на классические виды искусства. Феномен «массовой культуры». Искусство авангарда.

Тема 16. Эстетика как психология искусства

Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. 3. Фрейд: признание за психическим самостоятельного значения. Роль детских впечатлений и вытесненных переживаний в творчестве художника. К. Г. Юнг о природе коллективного бессознательного и его проявлении в искусстве. Психологический и визионерский типы творчества. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л. Выготского.

Психологические аспекты художественного творчества и восприятия.

Тема 17. Художник и его мир как предмет эстетического анализа

Феномен художника как личности. Художник - особый психологический тип. Структура личности художника: мироощущение, миропонимание, мировоззрение. Мировоззрение художника - теоретическая модель мира, ее политические, этические и философские аспекты. Решение художником основного вопроса философии в художественно-эстетическом плане. Мировоззрение художника и создаваемые им художественные произведения. Единство творческой и бытийной биографии

художника. Позитивный и негативный типы одиночества творца. Конфликт любви и творчества в жизни художника.

Понятие творчества. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы творчества. Вдохновение и мастерство. Эстетики разных школ и направлений о вдохновении и творчестве. Художественный талант. Понятие художественной интуиции. Споры о сущности таланта. Высшая степень таланта - гениальность. Единство эмоционального и рационального в художественном творчестве. Психоаналитические поиски в сфере художественного творчества (Фрейд, Юнг). Единство и противоречия мировоззрения и творчества в художественной практике.

***Тема 18.* Эстетическое в природе и человеческой деятельности**

Эстетика природы. Эстетические начала трудовой деятельности. Эстетика быта и человеческих отношений. «Творчество по законам красоты» как смысл эстетической деятельности. Эстетическое созерцание, образное мышление, продуктивное воображение и фантазирование – предпосылки эстетического освоения действительности. Эстетизация быта и сферы повседневных отношений.

***Тема 19.* Формирование эстетической и художественной культуры личности**

Понятие эстетической и художественной культуры личности. Эстетическое и художественное воспитание: цель, задачи, эффективность. Искусство в системе эстетического воспитания личности.

5.2. Практические занятия (не предусмотрены)

5.3. Семинарские занятия

Семинарское занятие №1. «Эстетика как наука» (к теме 1);

Семинарское занятие №2. «Эстетика Античности» (к теме 4);

Семинарское занятие №3. «Эстетика Средневековья» (к теме 5);

Семинарское занятие №4. «Эстетика Возрождения» (к теме 6);

Семинарское занятие №5. «Эстетика Нового времени» (к теме 7);

Семинарское занятие №6. «Эстетика эпохи Просвещения» (к теме 8);

Семинарское занятие №7. «Эстетические теории конца XIX – начала XX века» (к теме 10);

Семинарское занятие №8. «Искусство XX века. Основные закономерности развития, течения, направления» (к теме 11);

Семинарское занятие №9. «Основные эстетические категории и понятия» (к теме 12);

Семинарское занятие №10. «Искусство как предмет эстетического исследования» (к теме 13);

Семинарское занятие №11. «Эстетическое сознание и его структура» (к теме 14);

Семинарское занятие №12. «Виды искусства и современная художественная культура» (к теме 15);

Семинарское занятие №13. «Эстетика как психология искусства» (к теме 16);

Семинарское занятие №14. «Художник и его мир как предмет эстетического анализа» (к теме 17);

Семинарское занятие №15. «Эстетическое в природе человеческой деятельности» (к теме 18);

Семинарское занятие №16. «Формирование эстетической и художественной культуры личности» (к теме 19);

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским занятиям, написание контрольной работы, подготовку к сдаче зачёта.

№	Название раздела (темы) дис-	Виды СРС	Периодичность	№	Время на изу-

п/п	циплины		(сроки) контроля СРС	се-мест-ра	чение, вы-полнение за-дания
Раздел 1. Теоретические основы эстетики					
1	Тема 1. Эстетика как наука	Составление конспекта	5 семестр	5	2
2	Тема 2. Место эстетики в системе гуманитарных наук	Составление конспекта	5 семестр	5	2
3	Тема 3. Сущность искусства как феномена культуры	Составление конспекта, сравнительная таблица.	5 семестр	5	2
Раздел 2. Исторические этапы развития эстетики как науки					
4	Тема 4. Эстетика античности	Составление конспекта; подготовка к семинару	5 семестр	5	2
5	Тема 5. Эстетика средневековья	Составление конспекта	5 семестр	5	2
6	Тема 6. Эстетика Возрождения	Составление конспекта, тест	5 семестр	5	2
7	Тема 7. Эстетика XVII века	Составление конспекта; подготовка к семинару	5 семестр	5	2
8	Тема 8. Эстетика эпохи Просвещения	Составление конспекта, коллоквиум, терминологический диктант	5 семестр	5	2
9	Тема 9. Немецкая классическая эстетика конец XVIII начало XIX века	Составление конспекта, коллоквиум, терминологический диктант	5 семестр	5	2
10	Тема 10. Эстетические теории конца XIX – начала XX века	Составление конспекта	5 семестр	5	2
Раздел III. Искусство и эстетика в XX в					
11	Тема 11. Искусство XX века. Основные закономерности раз-	Составление конспекта;	6 семестр	6	4

	вития, течения, направления.	подготовка к семинару			
12	Тема 12. Основные эстетические категории и понятия	Составление таблицы, терминологический диктант	6 семестр	6	4
13	Тема 13. Искусство как предмет эстетического исследования	Составление конспекта	6 семестр	6	4
14	Тема 14. Эстетическое сознание и его структура	Составление конспекта; подготовка к семинару	6 семестр	6	4
15	Тема 15. Виды искусства и современная художественная культура	Составление конспекта; подготовка к семинару	6семестр	6	4
16	Тема 16. Эстетика как психология искусства	Составление конспекта	6 семестр	6	4
17	Тема 17. Художник и его мир как предмет эстетического анализа	Составление конспекта	6 семестр	6	4
18	Тема 18. Эстетическое в природе человеческой деятельности	Составление конспекта	6 семестр	6	4
19	Тема 19. Формирование эстетической и художественной культуры личности	Составление конспекта; подготовка к семинару	6 семестр	6	4
				Итого в семестре	**56**

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Вопросы для зачёта

1. Особенности становления и развития эстетической мысли.
2. Место и функции эстетики в современном искусстве.
3. Носители эстетических ценностей.
4. Истоки эстетического чувства.
5. Принципы эстетического воспитания и самовоспитания.
6. Роль эстетического и художественного в процессе формирования личности.
7. Взаимосвязь художественного и религиозного сознания в мифологии.
8. Процесс автономизации художественной деятельности в истории человечества.
9. Смысл художественного удвоения бытия.
10. «Внутренняя форма» произведения искусства.
11. Психологические механизмы восприятия художественного произведения.
12. Духовное содержание искусства.
13. Место искусства в художественной культуре.
14. «Биографический подход» к произведению искусства.
15. Нормативность эстетики классицизма.
16. Антинормативность эстетики романтизма.
17. Внутренняя логика развития художественного познания.
18. Художественная критика: возникновение, история, специфика, приемы.
19. Общественное сознание и художественное творчество: самоопределение творческой индивидуальности.
20. Преемственность и взаимовлияние в историко-художественном процессе.

21. Творческий метод.
22. Художественный стиль.
23. Канон в искусстве.
24. Основные эстетические установки модернизма.
25. Методологические и эстетические стратегии постмодернизма.
26. Судьбы отечественной эстетики на современном этапе: преемственность и смена парадигмы.

Темы контрольной работы

1. История становления эстетики как науки.
2. Эстетическое сознание.
3. Взаимоотношение эстетики с другими научными дисциплинами.
4. Эстетическая теория пифагорейцев.
5. Эстетические взгляды Сократа.
6. Эстетика Аристотеля.
7. Эстетика Средневековья.
8. Народная смеховая культура Средневековья и Возрождения.
9. Трактат Буало «Поэтическое искусство».
10. Эстетические принципы Просвещения.
11. Эстетика Романтизма.
12. Эстетические взгляды И. Канта.
13. Эстетика Гегеля.
14. Проблема синтеза в искусстве Романтизма.
15. Эстетическое как универсальная категория.
16. Прекрасное и безобразное.
17. Возвышенное и низменное как категории эстетики.
18. Трагическое и комическое как категории эстетики.
19. Народная смеховая культура средневековья и возрождения.
20. Искусство как катарсис.
21. Художественный образ.
22. Проблема эстетического вкуса?
23. Значение интуиции в художественном творчестве
24. Понятие "эстетический идеал".
25. Эстетическая природа искусства: литературы, музыки, хореографии (по выбору).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Бореев. – М., 2002
2. Бычков, Е.Г. Эстетика: Учебник / Е.Г. Бычков. - М., 2002.
3. Гилберт, К.Э. История эстетики / К.Э. Гилберт.- СПб., 2000.
4. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун.- М., 2001.
5. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
6. Эстетика: Словарь / Под ред. А.А. Беляева. – М., 1989.
7. Эстетика:Учебное пособие / Под ред. А.А. Радугина. – М., 1998.
8. Яковлев, Е.Г. Эстетика: Учебное пособие / Е.Г. Яковлев.- М., 2000.

Дополнительная литература

1. Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII века / В.Ф. Асмус.- М., 1992.
2. Бычков, В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. / В.В. Бычков. - М., 1992.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский.- М., 1998.
4. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного / Г.Г. Гадамер.- М., 1991
5. Заманская, В.В. «Он весь дитя добра и света..» (О тайнах художественного мышления Александра Шилова – разгаданных и неразгаданных) / В.В. Заманская.- М., 2008.

6. Зись, А.Я. Искусство и эстетика / А.Я. Зись.- М., 1995.
7. Каган, М. Эстетика как философская наука. Универсальный курс лекций / М. Каган.- М., 1997.
8. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества / Д.С. Лихачёв.- СПб., 1996.
9. Лосев, А.Ф. История античной эстетики / А.Ф. Лосев.- М.,1992.
10. Лосев, А.Ф. Византийская эстетика / А.Ф. Лосев.- М., 1997.
11. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев.- М., 1998.
12. Лосский, Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики / Н.О. Лосский.- М., 1998.
13. Маньковская, Н.Б. “Париж со змеями”: Введение в эстетику постмодернизма / Н.Б. Маньковская.- М., 1995.
14. Раппопорт, С.Х. Искусство и эмоции / С.Х. Раппорт.- М., 1992.
15. Тэн, И.Философия искусства / И. Тэн.- М., 1996.
16. Флоренский, П. Избранные труды по искусству / П. Флоренский.- М., 1996.
17. Фрейд, З. Художник и фантазирование /З. Фрейд.- М., 1995.
18. Шеллинг, Ф. Философия искусства / Ф. Шеллинг.- М., 1996.
19. Юнг, К.Г. Психоанализ и искусство / К.Г. Юнг.- М., 1996.

7.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

1. Акиндинова, Т.А. Эстетика: Учебно-методическое пособие / Т.А. Акиндинова, А.Е. Радев. – СПб,2011.
2. Тарасов, Ю.Н. Эстетика: Практикум / Ю.Н. Тарасов. –М., 2006.
3. Эстетика: методическое пособие для студентов всех специальностей / Сост. Ю.В. Пименов. – Смоленск, 2004.

Семинарское занятие №1. «Эстетика как наука» (к теме 1)

План:

1. Эстетика и её предмет. Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Изменение предмета эстетики в процессе духовно-практического развития человечества.

2. Этапы развития эстетики. Влияние на развитие эстетического знания художественной практики.

3. Цели, задачи и методология эстетического исследования.

4. Междисциплинарный характер эстетики.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Эстетика / Под ред. Радугина А.А. – М., 2002.
6. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Эстетика. – М., 2002.

Дополнительная

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Мигунов, А.С. Понятие эстетического в современной науке / А.С. Мигунов // Искусство. – 1990. - № 4.
3. Никитич, Л.А. Эстетика: Учебник / Л.А. Никитич - М., 2003.
4. Эстетика: Словарь. – М., 1989.

Семинарское занятие №2. «Эстетика Античности» (к теме 4)

План:

1. Особенности и противоречия художественного сознания Античности.
2. Проблема определения прекрасного в диалоге Платона «Пир»
3. Эстетические взгляды Аристотеля.
4. Учение об иерархической красоте Плотина.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Эстетика / Под ред. Радугина А.А. – М., 2002.
6. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильбер, К. История эстетики / К. Гильбер. – М., 2000.
3. Лосев, А.Ф. История античной эстетики / А.Ф. Лосев // Книга 11,-М.,1994.
4. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.

Семинарское занятие №3. «Эстетика Средневековья» (к теме 5)

План:

1. Особенности средневекового искусства.
2. Эстетика Аврелия Августина: соотношение «прекрасного» и «соответственного»
3. Фома Аквинский о природе прекрасного.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Эстетика / Под ред. Радугина А.А. – М., 2002.
6. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Эстетика. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.
3. Гуревич, А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А.Я. Гуревич. - М.,1990.
4. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.

Семинарское занятие №4. «Эстетика Возрождения» (к теме 6)

План:

1. Особенности культуры и искусства Ренессанса.
2. Вклад титанов Возрождения в развитие мирового искусства. Философия искусства Леонардо да Винчи.

3. Причины кризиса эстетики Возрождения.

Литература

Основная:

1. Баткин, Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди / Л.М. Баткин. – М., 2000.
2. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
3. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
4. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник Р.А. Куренкова. - М., 2004.
5. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
6. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.
3. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. – М., 1998.
4. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.

Семинарское занятие №5. «Эстетика Нового времени» (к теме 7)

План:

1. Историко-культурологический смысл понятия «Новое время».
2. Эстетические принципы барокко и классицизма.
3. Взгляды на искусство Д. Дидро, Н. Буало, Ж.-Ж. Руссо

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.
3. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.

Семинарское занятие №6. «Эстетика эпохи Просвещения» (к теме 8)

План:

1. Общая характеристика эпохи Просвещения как специфической культурной эпохи.
2. Своеобразие эстетики французского Просвещения.
3. Специфика немецкого просвещения (Баумгартен, Лессинг). Выделение эстетики в самостоятельную философскую науку.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.
3. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.

Семинарское занятие №7. «Эстетические теории конца XIX – начала XX века» (к теме 10)

План:

1. Методологическое разнообразие и неоднородность эстетических концепций.
2. Теория аполлоновского и дионисийского искусства Ф. Ницше.
3. З. Фрейд и проблемы творчества и восприятия в психоанализе.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Гильберт, К История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.
3. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Ф. Ницше. – СПб, 1993.
4. Овсянников, М.Ф. История эстетической мысли / М.Ф. Овсянников.- М., 2000.
5. Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – М., 1999.
6. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление /А. Шопенгауэр. – М., 2000.

Семинарское занятие №8. «Искусство XX века. Основные закономерности развития, течения, направления» (к теме 11)

План:

1. Ускорение художественного развития в XX веке. Последовательная смена и параллельное существование многочисленных школ, течений и направлений.
2. Новые жанры: философский роман, философский фильм. Концепции реализма и модернизма и их недостаточность для адекватного постижения художественной культуры XX века.
3. Основные течения и направления искусства XX века: экспрессионизм, сюрреализм, реализм, футуризм, абсурдизм, постмодернизм.

Литература

Основная:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

2. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
3. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.

Семинарское занятие №9. «Основные эстетические категории и понятия» (к теме 12)

План:

1. Прекрасное в истории эстетики.
2. Возвышенное и низменное.
3. Трагическое и комическое.
4. Ужасное.
5. Эстетические понятия и их взаимоотношения с категориями.
6. Роль категорий эстетики в художественном творчестве.
7. Взаимодействие эстетических категорий в жизни и в искусстве.

Литература

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун.- М.,2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. - М.,2002.

Дополнительная литература:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев. - М.,2002.
2. Калантар, А.А. Проблема прекрасного / А.А. Калантар.- Ереван, 1999.
3. Крутоус, В.П. Родословная красоты: прекрасное и безобразное / В.П. Крутоус. - М.,2001.
4. Шестаков, В.П. Эстетические категории / В.П. Шестаков. - М.,2002.
5. Эстетика / Под ред. А.А. Радугина.- М.,2002.

Семинарское занятие №10. «Искусство как предмет эстетического исследования» (к теме 13)

План:

1. Сущность, функции и происхождение искусства
2. Проблема художественного образа
3. Содержание и форма произведения искусства.
4. Универсалии в искусстве.

Литература

Основная:

6. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
7. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
8. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
9. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
10. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

4. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
5. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.

Семинарское занятие №11. «Эстетическое сознание и его структура» (к теме 14)

План:

1. Основные элементы эстетического сознания.
2. Эстетическое чувство и пути его воспитания.
3. Эстетический вкус и его проявления в практической деятельности.
4. Эстетический идеал как представление о совершенстве жизни и человека.
5. Эстетические взгляды, их место и роль в мировоззрении художника.

Литература

Основная литература:

1. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун.- М.,2001.
2. Эстетика / Под ред. Радугина А.А. - М.,2002.
3. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. - М.,1999.

Дополнительная литература:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев.- М.,2002.
2. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - М.,2000.
4. Салтыков, В.М. О художественном вкусе в быту / В.М. Салтыков.- М.,1998.
5. Эстетика: Словарь. - М.,1989.

Семинарское занятие №12. «Виды искусства и современная художественная культура» (к теме 15)

План:

1. Качественная характеристика и типология развития искусства.
2. Прикладное искусство.
3. Декоративное искусство.
4. Архитектура, скульптура, живопись.
5. Цирк и эстрада.
6. Театр, музыка, хореография.
7. Фотография, кино, телевидение.
8. Развитие техники и предвидимое будущее искусства.

Литература

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. - М.,2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика / Р.А. Куренкова. – М., 2004
4. Эстетика / Под ред. А.А. Радугина. -М.,2002
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. - М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика / Ю.Б. Борев.- М.,2002.
2. Зись, А.Я. Виды искусства / А.Я. Зись. - М.,1999.
3. Массовые виды искусства и современная художественная культура. - М.,2001.
4. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. - М., 2002.

Семинарское занятие №13. «Эстетика как психология искусства» (к теме 16)

План:

1. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы.
2. З. Фрейд, К.Г. Юнг о психологии искусства
3. Психологические аспекты художественного творчества и восприятия.

Литература

Основная:

11. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
12. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.

13. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
14. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
15. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

6. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
7. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.

Семинарское занятие №14. «Художник и его мир как предмет эстетического анализа» (к теме 17)

План:

1. Структура личности художника: мироощущение, миропонимание, мировоззрение
2. Понятие творчества
3. Художественный талант и гениальность, их соотношение
4. Единство эмоционального и рационального в художественном творчестве

Литература

Основная литература:

1. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
2. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
3. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
4. Мартынов В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
5. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е. Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
2. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - М.,2000
3. Гальтон, Ф. Наследственность таланта / Ф. Гальтон. – М., 2001.
4. Гончаренко, Н.Ф. Гений в искусстве и науке / Н.Ф. Гончаренко. – М., 1999.
5. Дали, С. Дневник одного гения / С. Дали. – М., 1992.

Семинарское занятие №15. «Эстетическое в природе и человеческой деятельности» (к теме 18)

План:

1. Эстетические начала трудовой деятельности. Эстетика быта и человеческих отношений.
2. «Творчество по законам красоты» как смысл эстетической деятельности.
3. Эстетическое созерцание, образное мышление, продуктивное воображение и фантазирование – предпосылки эстетического освоения действительности.
4. Эстетизация быта и сферы повседневных отношений.

Литература

Основная:

16. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
17. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
18. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
19. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
20. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

8. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.

9. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.

Семинарское занятие №16. «Формирование эстетической и художественной культуры личности» (к теме 19)

План:

1. Понятие эстетической и художественной культуры личности.
2. Эстетическое и художественное воспитание: цель, задачи, эффективность.
3. Искусство в системе эстетического воспитания личности.

Литература

Основная:

21. Бореев, Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М., 2002.
22. Кривцун, О.А. Эстетика / О.А. Кривцун. – М., 2001.
23. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник / Р.А. Куренкова. - М., 2004.
24. Мартынов, В.Ф. Эстетика: Учебное пособие / В.Ф. Мартынов. – Мн., 2004.
25. Яковлев, Е.Г. Эстетика / Е.Г. Яковлев. – М., 2002.

Дополнительная:

10. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В. Бычков.- М., 2005.
11. Гильберт, К. История эстетики / К. Гильберт. – М., 2000.

Вопросы для самостоятельной работы

Тема 1. Эстетика как наука

Вопросы

1. Каково происхождение термина «эстетика»?
2. Какому немецкому просветителю наука эстетика обязана своим названием?
3. Что изучает эстетика?
4. Кому и зачем нужна наука эстетика?
5. Какова роль эстетики в современной системе гуманитарного знания?
6. Назовите задачи эстетики?
7. Какие факторы влияют на становление предмета эстетики?
8. Какую роль играет эстетика в развитии стремления личности к творчеству?
9. Назовите объекты эстетического.
10. Как изменился предмет эстетики в ходе общественного и культурного развития?

Темы 4-10. Основные этапы развития эстетической мысли

1. Каковы особенности развития античной культуры и искусства?
2. Объясните понятие «синкретизм» искусства.
3. Какое значение играла мифология – как форма общественного сознания?
4. Что такое: «техне», «катарсис», «мимезис», «калокагатия», «мера», «гармония».
5. Каковы особенности трактовки искусства в Древней Греции и Древнем Риме?
6. Кто такие эпикурийцы и стоики? Каково их отношение к искусству?
7. Какие перемены произошли в общественном сознании людей эпохи Средневековья?
8. Что является проблемой символов в эстетике Средневековья?

9. Какие личности эпохи Средневековья являются носителями Эстетических теорий?
10. В чем заключается суть проблематики «иконоборцев» и «иконополучателей» в Восточно-христианской эстетике?
11. Какие ведущие жанры и стили преобладали в эпоху Средневековья?
12. Что является концептуальной основой мировоззрения эпохи Возрождения?
13. Каковы социально-исторические предпосылки Ренессанса?
14. Каков вклад титанов Возрождения в развитие мирового искусства?
15. Каковы причины кризиса эстетики Возрождения?
16. Каков смысл понятия «Новое время»?
17. Какие особенности эстетики «барокко»?
18. Чем характеризуется направление «классицизма»?
19. Дайте характеристику эпохи Просвещения.
20. В чем состоят особенности просветительского подхода к проблемам мировоззрения и назначения человека?
21. Какие факторы повлияли на развитие эстетической мысли в XIX – XX в.в.
22. Каково разнообразие и неоднократность эстетических концепций XIX – XX в.в.

Тема 12. Основные эстетические категории и понятия.

1. Что означает понятие "категория"?
2. В чем заключается проблема систематизации категорий в эстетике?
3. Какие из эстетических категорий отражают объективные состояния человека?
4. Что такое " прекрасное" и какова его природа?
5. Каковы области функционирования прекрасного?
6. Какая категория является противоположностью "прекрасного"?
7. Как называется эстетическая категория, которая представляет отношения людей и их жизненные позиции?
8. Каковы особенности трагедии как жанра искусства?
9. Что такое катарсис?
10. Как соотносятся понятия трагедия и драма?
11. Какие необходимы условия для возникновения комической ситуации?
12. Какие существуют формы комического?
13. Что такое "смеховая культура"?
14. Какую роль играют категории эстетики в художественном творчестве?

Тема 13. Искусство как предмет эстетического исследования.

1. Что является художественным образом в искусстве?
2. Чем отличается художественный образ от обычного образа представления?
3. Какое значение имеет интуиция в художественном творчестве?
4. Что является объектом и субъектом в художественном творчестве?
5. Как соотносятся объективное и субъективное, рациональное и эмоциональное в художественном образе?
6. Как соотносятся понятия гений и талант?
7. Какие этапы существуют в творческом процессе?
8. Какой смысл в понятии "катарсис"?
9. Что является необходимым условием художественного восприятия?
10. Какие существуют уровни восприятия произведения искусства?
11. Как эти уровни взаимодействуют?

Тема 14. Эстетическое сознание и его структура.

1. Что такое эстетическое сознание?
2. Что является объектом и предметом эстетического сознания?
3. Что лежит в основе эстетического сознания?
4. Какова структура эстетического сознания?
5. Что такое эстетическое чувство?
6. В чем проявляется эстетическая потребность?
7. В чем заключается содержательный характер эстетической оценки?
8. Что такое эстетический вкус?
9. В чем проявляется эстетический идеал?
10. Что понимается под ассоциативностью эстетического сознания?
11. Какие существуют типы эстетического сознания?
12. Что характерно для потребительского типа эстетического сознания?
13. В чем заключается творческий тип эстетического сознания?

Тема 15. Виды искусства.

1. Что понимается под видом искусства?
2. В чем состоит проблема классификации видов и жанров искусства?
3. Какие существуют виды искусства?
4. Как происходило возникновение и развитие дизайна?
5. Что такое синтез искусств?
6. Какие виды искусства относятся к синтетическому?
7. Чем отличается синтетический вид искусства от синкретического?
8. Как происходит взаимодействие и синтез искусств?
9. Что такое полижанровость искусства?
10. Какие отличительные черты искусства конца XX в ?

Тема 16. Эстетика как психология искусства.

1. Что такое искусство?
2. Чем отличается искусство от науки?
3. Какие существуют концепции происхождения искусства?
4. Что является предметом искусства?
5. Какие функции выполняет искусство?
6. Что такое мимезис в искусстве?
7. Что понимается под художественным творчеством?
8. Кто является субъектом художественного творчества?
9. Какие существуют стадии в творческом процессе?
10. Как соотносятся рациональное и иррациональное, интеллектуальное и эмоциональное в художественном творчестве?
11. Что является продуктом художественного творчества?
12. Какие существуют основные методы в искусстве?

Тема 18. Эстетическое в природе и человеческой деятельности.

1. В чем выражается эстетическая природа?
2. Что такое эстетическая деятельность?
3. Что является субъектом эстетической деятельности?
4. Каковы формы эстетической деятельности?

5. Что является целью и результатом эстетической деятельности?
6. В каких сферах проявляется эстетическая деятельность?
7. Какие существуют разновидности эстетической деятельности?
8. В чем заключается социальная значимость общения?
9. Что лежит в основе неформального личностного общения?
10. Что общего и особенного между эстетической и художественной деятельностью?

Тема 19. Формирование эстетической и художественной культуры личности.

2. Что понимается под эстетической культурой личности?
3. Что такое художественная культура личности?
4. Для чего нужна эстетическая и художественная культура?
5. Что понимается под эстетическим воспитанием?
6. Какова роль эстетического воспитания?
7. Что является целью эстетического воспитания?
8. Какие задачи ставит перед собой эстетическое воспитание?
9. Какие существуют направления художественного воспитания?
10. Какова роль искусства в системе эстетического воспитании личности?
11. Какую роль в жизни современного человека играет телевидение?

ТЕСТ

ВАРИАНТ 1.

1. В каком веке впервые вошел в обиход термин «эстетика»?
А) XVIII;
Б) XX;
В) XIX;
Г) XVII.

2. Специфика эстетического освоения действительности заключается:
А) в подходе к миру с точки зрения прекрасного;
Б) в познании смысла жизни;
В) конечен ли мир;
Г) познаваем ли мир.

3. Что явилось базой развития искусства в первобытном обществе?
А) скульптура;
Б) музыка;
В) живопись;
Г) мифология.

4. Кто из античных мыслителей считал: «Прекрасное – это то, что полезно, что имеет смысл».
А) Демокрит;
Б) Платон;
В) Аристотель;
Г) Сократ.

5. Калокагатия – это:
А) гармония внешнего и внутреннего;
Б) подражание;

В) наслаждение;
Г) очищение.

6. Очищение от аффектов через страх и сострадание трагическому действию это:
А) мимесис;
Б) катарсис;
В) энтелехия;
Г) «техне».

7. О каком архитектурном стиле идет речь: «Особенности этого стиля – в его приземленности, тяжеловесности, незамысловатости»:
А) готический;
Б) барокко;
В) романский;
Г) классицизм.

8. Какие особенности мировоззрения характерны для эпохи Возрождения?
А) атеизм;
Б) антропоцентризм;
В) нигилизм;
Г) сциентизм.

9. Выберите из перечисленного два основных художественных направления эпохи Возрождения:

А) ренессанский гуманизм;
Б) готика;
В) барокко;
Г) рококо.

10. Как называется художественное направление, апеллирующее к чувствам людей, главный герой этого направления – эмоционально-впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу?
А) романтизм;
Б) сентиментализм;
В) реализм;
Г) классицизм.

11. Как называется работа Ф. Ницше, где он подчеркивает два взаимоконфликтных начала искусства?
А) «Человеческое, слишком человеческое»;
Б) «Рождение трагедии из духа музыки»;
В) «Так говорил Заратустра »;
Г) «Веселая наука».

12. Что из перечисленного не является видом искусства?
А) Песня;
Б) Музыка;
В) Балет;
Г) Живопись.

13. Категория эстетики, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной общественной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи и масштабов не могут быть сразу полностью освоены обществом, таят в себе огромные потенциальные силы:

А) Героическое;
Б) Прекрасное;
В) Возвышенное;
Г) Изящное.

14. Эмпатия – это:

А) способ понимания эмоционального состояния других людей;
Б) гармония внешнего и внутреннего в человеке;
В) эстетическое воздействие искусства на человека;
Г) отражение искусством жизненных противоречий.

15. Понятие, характеризующее способ максимально обобщенного и предельно кратного выражения творческого замысла художника:

А) лаконизм;
Б) гротеск;
В) фабула;
Г) аллегория.

<u>ВАРИАНТ 2</u>.

1. Кому из мыслителей эстетика обязана своим названием?

А) Аристотелю;
Б) И. Канту;
В) А.Г. Баумгартену;
Г) Г.В.-Ф. Гегелю.

2. В рамках какой науки зарождается и развивается эстетика?

А) социологии;
Б) философии;
В) истории;
Г) педагогики.

3. Первой эстетической теорией античности стало:

А) учение пифагорийцев о числовой гармонии;
Б) учение натурфилософов;
В) учение софистов;
Г) учение стоиков.

4. В каком из диалогов Платона раскрывается сущность прекрасного?

А) «Федон»;
Б) «Критий»;
В) «Пир»;
Г) «Федр».

5. Кто из античных мыслителей разработал теорию художественного стиля?

А) Платон;

Б) Сенека;
В) Плотин;
Г) Цицерон.

6. Как называется тип средневекового мировоззрения?
А) теоцентризм;
Б) антропоцентризм;
В) космоцентризм;
Г) сциентизм.

7. Какое из перечисленных художественных направлений в эпоху средних веков является лишним?
А) рыцарский романтизм;
Б) сакральный аллегоризм;
В) карнавальный натурализм;
Г) романтический мифологизм.

8. Поэтическая школа эпохи Возрождения «Плеяда» возникла в:
А) Англии;
Б) Италии;
В) Франции;
Г) Германии.

9. Какое из перечисленных художественных направлений эпохи Нового времени является лишним?
А) барокко;
Б) классицизм;
В) сентиментализм;
Г) романтизм.

10. Кто из перечисленных мыслителей XVIII века занимался разработкой эстетической категории художественного вкуса?
А) Д. Юм;
Б) Б. Мандевиль;
В) И. Кант
Г) Д. Дидро.

11. Создание теории «Чистого искусства» относится к:
А) XVIII в.
Б) XIX в.
В) XX в.
Г) XVII в.

12. Как называется художественное направление возникшее во Франции в 60-70-х гг. XIX в. и получившее наиболее яркое воплощение в изобразительном искусстве, художественной литературе, музыке, скульптуре?
А) символизм;
Б) модернизм;
В) импрессионизм;
Г) натурализм.

13. Сарказм это:

А) сатирическая, едкая и язвительная ирония;
Б) критическое осмысление;
В) сочетание серьезного и смешного;
Г) притворство.

14. Какой из видов искусств не относится к изобразительному?
А) скульптура;
Б) графика;
В) живопись;
Г) архитектура.

15. Эстетическая категория противоположная возвышенному и характеризующая явления, имеющие отрицательную значимость:
А) безобразное;
Б) ужасное;
В) трагическое;
Г) низменное.

ВАРИАНТ 3.

1. В какую из исторических эпох мир объяснялся мифологически?
А) Средние века;
Б) Античность;
В) Новое время;
Г) Возрождение.

2. Кто из античных философов разработал иерархическую систему уровней красоты:
А) Плотин;
Б) Гераклит;
В) Фалес;
Г) Аристотель.

3. Кто из мыслителей стоял у истоков средневековой эстетики?
А) Фома Аквинский;
Б) Аврелий Августин;
В) Иоанн Златоуст;
Г) Пьер Абеляр.

4. Кому из авторов эпохи Возрождения принадлежит произведение «Книга о живописи»?
А) Дж. Царлино;
Б) Л.-Б. Альберти;
В) Л. да Винчи;
Г) Ф. Петрарки.

5. Как называется работа И. Канта в которой он систематизировал и классифицировал искусство?
А) «Буря и натиск»;
Б) Критика чистого разума»;
В) «Критика практического разума»;
Г) «Критика способности суждения».

6. Что из перечисленного является видом эстетической деятельности?
А) эстетика быта;
Б) Стайлинг;
В) Садово-парковое искусство;
Г) все выше перечисленное.

7. Аллегория – это:
А) принцип художественного осмысления действительности;
Б) театрализация событий;
В) оценивать различные эстетические объекты;
Г) преувеличение отдельных сторон эстетического предмета.

8. Что означает термин «китч»?
А) шедевр;
Б) «халтура»;
В) имидж;
Г) шоу.

9. Подберите подходящий термин к следующему определению: «Цепь основных событий в произведении искусства, его событийное ядро»:
А) аллегория;
Б) гротеск;
В) фабула;
Г) коллаж.

10. Вид искусства, целью которого является создание сооружений, отвечающих утилитарным и духовным потребностям людей, включая их эстетические потребности:
А) скульптура;
Б) графика;
В) декоративно-прикладное;
Г) архитектура.

11. Категория эстетики, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной общественной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи и масштабов не могут быть сразу полностью освоены обществом, таят в себе огромные потенциальные силы:
А) Героическое;
Б) Прекрасное;
В) Возвышенное;
Г) Изящное.

12. Какой из видов искусств не относится к изобразительному?
А) скульптура;
Б) графика;
В) живопись;
Г) архитектура.

13. Что из перечисленного не является видом искусства?
А) Песня;
Б) Музыка;
В) Балет;

Г) Живопись.

14 . Как называется этическое понятие, означающее безболезненную смерть, т.е. умертвление пациента ради его блага?

А) эвтаназия
Б) филантропия
В) милосердие
Г) волюнтаризм

15. Понятие, характеризующее способ максимально обобщенного и предельно кратного выражения творческого замысла художника:

А) лаконизм;
Б) гротеск;
В) фабула;
Г) аллегория.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации, рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения

необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. подготовка к практическим занятиям;
3. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

Одной из важных форм повышения качества подготовки студентов является чётко организованная самостоятельная работа, которая протекает во всех видах учебной работы и в самых различных формах. Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать эту деятельность у студентов и управлять ею.

Одной из форм самостоятельной работы студентов является подготовка к семинарским занятиям. Она включает в себя: отработку лекционного материала, подготовку вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, проработку рекомендованной литературы, конспектирование материалов учебников и статей.

Обсуждение вопросов на семинарском занятии позволит студентам научиться чётко и логично излагать свои мысли, вести дискуссию, аргументировано защищать свою точку зрения.

В рамках изучения курса «Культурология» особым видом самостоятельной работы является работа творческого характера. Она может быть представлена в форме исследований, докладов, рефератов, контрольных работ. Эта работа носит особый характер, она помогает овладеть методами поисковой деятельности, обработки, обобщения, анализа информации. Она способствует проявлению индивидуальности, формированию творческого мышления, активизации интеллектуального потенциала, углублению и закреплению полученных при обучении знаний, расширению общего кругозора.

Каждая тема курса сопровождается списком обязательной и дополнительной литературы, а также вопросами и заданиями для самостоятельной работы. Студент должен овладеть умениями и навыками самостоятельной работы с предлагаемыми источниками, продемонстрировать способность самостоятельно сформулировать проблему и правильно интерпретируя материал делать собственные выводы.

При изучении курса «Культурология» процесс развития самостоятельной работы студентов должен происходить систематически, что будет способствовать формированию способности к самообразования, без которого выпускник не сможет стать конкурентоспособным специалистом.

7.2.2. Информационно-программные средства

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет.
2. Программное обеспечение: пакет программ: Microsoft Office (MC Word, MS Excel, MS Power Point), браузер (Opera, Mozilla Firefox).

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронные презентации, изображения), полезные ссылки на Интернет-ресурсы и др.

Интернет-ресурсы:

www.rsl.ru - Российская государственная библиотека
http://teatr-lib.ru/ - Центральная театральная библиотека
http://www.inion.ru/ - Институт научной информации по общественным наукам

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории. При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах обучающиеся имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Эстетика*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению ***51.03.03 Социально-культурная деятельность,*** направленности ***Менеджмент социально-культурной деятельности*** (утвержден ***Приказом Минобрнауки России № 1179 от 06.12.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021г***), учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом ***24.06.2021 г., Протокол № 7***, с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена ***24.06.2021 г.***).

Автор программы – ***Цаплина С.П., к.культурологии, доцент***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***гуманитарных и социально-экономических наук*** (рецензент – ***Иванова Ю.В., доцент,*** протокол №___ от «____» _____ 20___г.)

Заведующий кафедрой _____ Ю.В. Иванова _____
(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:
Начальник УМУ _____ В.В.Азарова _____