

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.

_____ " ____ " _____ 20__ г.

Программа дисциплины
Эстетика Б1.Б.19

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология

Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Соловьева Е.Г.

Рецензент(ы):

Тимофеева Л.С.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Валеев Р. М.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2018

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Соловьева Е.Г. Кафедра всемирного культурного наследия отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , Elena.Soloveva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Формирование нравственно - эстетической культуры личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное в жизни и искусстве, способной жить и творить по ' законам красоты'; формирование ценностно - эстетического отношения к миру, человеку, природе, ко всем формам человеческой жизнедеятельности, к миру вещей, к искусству.

Формирование у студентов системы эстетических взглядов отношений и качеств, необходимых как для восприятия эстетических ценностей общества, так и для творчества по законам красоты.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.15 Дисциплины (модули)' основной профессиональной образовательной программы 51.03.01 'Культурология (Культура стран и регионов мира)' и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	ОК -1 владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу восприятию информации , постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-6 (общекультурные компетенции)	ОК-6 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ПК-15 (профессиональные компетенции)	готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия (ПК-15);
ПК-3 (профессиональные компетенции)	способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет навыками и приемами профессионального общения (ПК-5);

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

- историко-философские и социокультурные традиции формирования эстетики как науки;
- основные принципы обоснования эстетики как научной философской дисциплины;
- место эстетики в методологической иерархии социальных наук;
- методы исследования в эстетике;
- основные категории эстетики: прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое, трагикомическое;
- характер диалектического взаимодействия эстетических категорий;
- проблему уровня строения эстетического сознания и его структуру;
- основные элементы эстетического сознания: эстетическое чувство и эстетическая потребность;
- понятия эстетического вкуса как субъективного критерия эстетической оценки;
- эстетические идеалы различных эпох;
- проблему дефиниции искусства; функции искусства;
- видовую и родовую морфологию искусства, понятие жанра;
- характеристику и историческое развитие понятий художественного направления, течения, школы, стиля;
- общую характеристику основных направлений западной эстетики XX века: интуитивизма, психоанализа, экзистенциализма, позитивизма, аналитических теорий;
- как использовать своё эстетическое образование для педагогической деятельности;
- знать функции эстетики как науки, понять её философско-методологический характер и отличие от философии искусства и частных теорий искусства;
- понимать особый статус эстетических категорий, придающий данной науке специфический характер;
- знать художественную картину мира и понимать социокультурный механизм порождающий ту или иную эстетическую теорию;
- видеть в эстетической мысли процесс преемственности и диалога культур;
- знать природу творческих процессов, критериев эстетического восприятия и эстетизации среды и быта.

2. должен уметь:

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ:

- Различать основные этапы развития эстетического знания;
- Определить на основе субъектно - объектных отношений сферу эстетического;
- Применять принцип историзма к анализу эволюции эстетических явлений;
- Выявлять действие механизма социально-экономической, этнической, национальной, возрастной и половой обусловленности восприятия и интерпретации феномена красоты.
- Применять критерии эстетической деятельности различать ее основные виды.
- Определять специфические черты эстетических эмоций, пользоваться основными критериями эстетического вкуса и оценки;
- Определять специфику искусства и его основные функции;
- Выявлять морфологическую и семантическую специфику видовых единиц искусства;
- Определять и анализировать основные направления, школы, стили и методы в искусстве различных эпох;
- Пользоваться знаниями морфологии искусства для жанрово-видового анализа художественных явлений;

- Уметь пользоваться критериями выявления профессионального и непрофессионального искусства;
- Различать критерии элитарного и демократического искусства;
- Анализировать художественные феномены модернизма и современного авангарда;
- применять методологические и методические возможности эстетического анализа ;
- сформировать свои оценочные суждения об основных жанрах современного искусства;
- проводить анализ содержания и художественных достоинств произведений; видеть гуманистические основы искусства различных эпох;

3. должен владеть:

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия;
- способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере;
- готовностью применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях и способностью нести за них ответственность
- основными категориями эстетики как способами интерпретации эстетических и художественных ценностей, методологическими подходами к анализу эстетической сферы и художественного творчества, выработанными мыслителями прошлого и современности

4. должен демонстрировать способность и готовность:

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения ;
- Способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ;
- Готовностью к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе;
- Способностью к социальному взаимодействию и профессиональному общению;
- Готовностью к участию в разработке проектов по основным направлениям эстетической деятельности ;
- Готовностью к участию в разработке отдельных разделов региональных программ сохранения и освоения культурного наследия.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Эстетика как наука	4		2	2	0	Письменное домашнее задание
2.	Тема 2. История эстетической мысли	4		4	0	0	Устный опрос
3.	Тема 3. Античная эстетика	4		0	2	0	Письменное домашнее задание
4.	Тема 4. Средневековая эстетика	4		0	4	0	Реферат
5.	Тема 5. Эстетика Ренессанса	4		0	2	0	Устный опрос
6.	Тема 6. Эстетика Нового времени	4		0	8	0	Устный опрос
7.	Тема 7. Эстетика XX-XXI века	4		0	4	0	Презентация
8.	Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (X1-XX в.в.)	4		0	4	0	Реферат
9.	Тема 9. Основные эстетические категории	4		8	6	0	Презентация
10.	Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации	4		4	4	0	Письменное домашнее задание Презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	Экзамен
	Итого			18	36	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эстетика как наука

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи эстетики. Генезис и историческое развитие эстетической проблематики в системе философского мировоззрения. Происхождение понятия эстетика. Предмет современной эстетики. Предмет эстетики и дифференциация наук.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Место эстетики в системе гуманитарных наук. Эстетика и теория отдельных видов искусства. Роль эстетики в развитии конкретных искусствоведческих наук. Связь истории эстетических учений с историей философии, теорией искусства. Проблема природы и специфики искусства как центральная проблема эстетики. Методология эстетики и ее связь с другими науками. Практическое значение эстетической науки. Структура эстетического знания. Эстетика как система законов и категорий.

Тема 2. История эстетической мысли

лекционное занятие (4 часа(ов)):

.Основные этапы развития эстетической мысли Преемственность эстетических знаний в историческом развитии. Зарождение и развитие эстетических теорий в странах Древнего Востока. Эстетика античности. Стремление к гармонии внутреннего и внешнего мира человека (калокагатия). Византийская эстетика. Общая характеристика основных направлений и категорий византийской эстетики. Древнерусская эстетика. Средневековая эстетика Западной Европы. Гуманизм и эстетика Возрождения. Эстетические принципы барокко и классицизма. Эстетика эпохи Просвещения . Эстетические взгляды западноевропейских и русских просветителей. Эстетика романтизма. Немецкая классическая эстетика. Эстетические теории XIX ? XX вв.

Тема 3. Античная эстетика

практическое занятие (2 часа(ов)):

Античная эстетическая мысль. Становление античной эстетики. Космологизм как основание античной эстетики. Мера, гармония, симметрия, ритм - основополагающие категории эстетического осмысления мира. Понимание искусства как ?техне?. Доклассическая эстетика. Мифологические основы ранней классики; понятие мифа, мифологического сознания. Пифагорейская числовая эстетика. Высокая классика. Эстетика Платона. Прекрасное и благо. Искусство как ремесло. Новаторская проработка категории катарсиса, калокагатии, мимесиса. Теория художественного творчества и художественного воспитания Платона. Поздняя классика. Эстетика Аристотеля. Классификация искусств. Аристотель о сущности трагедии. Понятие катарсиса. Эстетика эллинизма, ее переходный характер. Эстетизм, психологизм и самоуглубленность мирозерцания эпохи эллинизма. Противоречивость эстетических воззрений эпикурейцев. Эстетика скептиков.

Тема 4. Средневековая эстетика

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социокультурные основания и основные этапы развития средневековой эстетической мысли. Символический характер средневековой культуры и проблема символа в эстетической теории. Основные принципы средневековой эстетики. Мир сакральных и эстетических ценностей. Отражение принципов средневековой эстетики в искусстве. Эстетика иконы, храма, литургии. Ведущие эстетические концепции средневековья. Эстетика Аврелия Августина. Августин Блаженный о природе и сущности прекрасного, эстетическом восприятии и чувственном наслаждении. Исповедь, проповедь как новые формы освоения. Триада Истины, Любви и Красоты в эстетических конструкциях средневековья. Рациональная эстетика Фомы Аквинского. Средневековые теории гармонии меры и числа. Общее представление о византийской эстетике. Теория эстетического канона. Каноничность, нормативизм, символика света в византийской иконописи. Иконоборчество и иконопочитание.

Тема 5. Эстетика Ренессанса

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Эстетика Ренессанса Общая характеристика эстетики Ренессанса. Проблема исторических границ и периодизации эпохи Возрождения, ее переходный характер. Историко-психологическая характеристика ренессансного человека. Проблема гуманизма. Мировоззренческие новации Возрождения: антропоцентризм, актуализация античных идеалов. Судьба античного эстетического идеала. Основные черты ренессансной эстетики. Человек как творец и природа как образец творчества. Примат чувственной красоты. Искусство как свободное творчество. Прямая перспектива как живописный прием и становление нового эстетического видения. Значение математики и проективной геометрии. Ренессансный неоплатонизм. Эстетика Н. Кузанского. Трагическое мировосприятие Микеланджело. Универсализм Леонардо да Винчи. Противоречивость эстетики Ренессанса. Эстетические принципы маньеризма.

Тема 6. Эстетика Нового времени

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 6. Эстетика Нового времени Картина мира и трактовка человека в культуре Нового времени. Концептуальное оформление эстетики как сферы философского знания. Рационализм и нормативизм эстетики классицизма. Нормативная эстетика стиля и жанра. Основные правила, регламентирующие творчество художника. Типичное выражение господства разума в философии Декарта. Эстетика европейского Просвещения. Просвещение и просветительство. Борьба представителей Просвещения против канонов классицизма. Эстетическая альтернатива рационализму: барокко. Театр воспитания. Эстетика салона. Открытие внутреннего мира человека. Дж. Вико: эстетическая ценность воображения, фантазии. Концепция красоты у Дидро. Рождение эстетики как науки (А. Баумгартен). Сентиментальный человек, эстетика слез и меланхолии. Мировое значение эстетики Руссо. Концепции эстетической игры. Эстетика Канта. Анализ категории возвышенного. Суждение о прекрасном как о форме целесообразности предмета. Антиномия суждения вкуса. Учение о гении. Кант о сущности искусства. Искусство и ремесло. Классификация искусств. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Теория художественного творчества. Гений и талант, манера и стиль. Эстетика Шеллинга. Соотношение эстетики и философии искусства. Проявление Абсолюта в единичном произведении как предмет философии искусства. Проблема прекрасного. Активная роль эстетического субъекта. Гений и художественное творчество. Учение Шеллинга о гении и становление идей романтизма. Поэзия и миф в эстетике Шеллинга Истоки возникновения романтического мироощущения в западной культуре. Оппозиция эстетическим принципам классицизма: расширение содержательного поля искусства, отрицание классицистской иерархии жанров, конкретно-историческое воплощение человека в искусстве. Культ эмоций как универсальный смысл искусства. Искусство как игровая деятельность. Внутренняя свобода самобытной личности и творческое самовыражение. Произведение искусства как воображенная реальность. Артистизм как мироотношение. Императив гениальности и оригинальность как критерий художественности. Художественное восприятие как сотворчество. Эстетика фольклора и мифа. Проблема романтического героя. Кризис классического рационализма в философии и эстетике. Эстетическая теория Шопенгауэра. Проблема сущности красоты. Классификация видов искусства. Эстетические идеи Кьеркегора. Учение Кьеркегора о трех стадиях человеческого существования. Эстетические взгляды Ницше. Дионисийское и аполлоновское начало как универсалии художественного сознания. Преломление идей неклассической эстетики в художественной практике. Эстетика и искусство западноевропейского символизма. Абсолютизация роли воображения в художественном творчестве (Бодлер, Верлен, Малларме). Эстетическое обоснование основных европейских художественных стилей и направлений второй половины XIX века (реализм, натурализм, импрессионизм). Просветительство и реализм. О понятии правды. Литература и искусство как политика.

Тема 7. Эстетика XX-XXI века

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Эстетика XX-XXI века Авангард в искусстве и эстетической мысли. Авангард как художественная практика и политическое действие. Крушение классических картин мира. Эксперименты с пространством и временем в искусстве. Эстетика кино. Эксперимент в сфере словесного искусства, музыки и архитектуры. Уроки эстетики абсурда. Бессознательное в искусстве. Эстетические основания художественной практики модернизма (сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и др.). Направления немецкой эстетики XX века: искусствоведческое; психологическое; философское и социологическое. Влияние З. Фрейда на эстетику. Проблема бессознательного в эстетической теории. Итальянская и испанская эстетика, ее представители. Французская эстетика: глубокая связь философии и эстетики. Интуитивизм (Бергсон), позитивизм, неотомизм, феноменология с искусствоведческой ориентацией. Осмысление проблем художественного творчества самими деятелями искусства. Эстетика экзистенциализма. Творчество как овладение миром хаоса (А. Камю). Проблема социальной ангажированности художника (Ж.-П. Сартр). Эстетика структурализма и постструктурализма, её основные понятия. Англо-американская эстетика. Постмодернизм. Ирония как ключевой принцип постмодернистской эстетики. Цитатность, техника коллажа, деперсонализация как художественные приёмы эстетики постмодерна

Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (X1-XX в.в.)

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (X1-XX в.в.) Эстетические представления Древней Руси и России до XVIII века. Дохристианский период и славянская мифология как корни эстетики Древней Руси. Эстетический аспект принятия христианства. Возникновение новых канонов и эстетических идей, связанных с византийской культурой. Приобщение Руси к античным источникам. ?Скрещивание? византийской культуры с языческой культурой. Формы эстетической мысли: летописи, поучения, проповеди. Классическая форма русского средневекового искусства - икона. Центральные эстетические понятия: гармония, единство доброго и прекрасного, одухотворенность, поэтическая просветленность. XVII век ? обмирщение? культуры. Отражение новых художественно-эстетических принципов в трактатах по вопросам искусства и иконописания. Утверждение принципа ?живоподобия? новой ?земной? красоты в искусстве. Появление новых жанров. Создание придворного театра. Трактовка категории красоты как украшения. XVIII век ? век светского характера искусства. Появление новых жанров. Прикладной характер эстетики этого периода, связь эстетической деятельности с наукой и просвещением. Рост роли художественной теории, возникновение единства науки и искусства. Особенности русского классицизма. Его основные принципы. Три аспекта искусства в эстетических суждениях Ломоносова. Эстетические концепции Радищева. Карамзин - основатель эстетической школы русского сентиментализма. Главная цель искусства - украшение жизни. Русская эстетика XIX века. Одоевский. Своеобразие русского романтизма. Проблемы сущности прекрасного, отношения искусства к действительности, эстетического идеала в эстетике революционных демократов (Белинский, Чернышевский, Добролюбов). Материалистическая трактовка прекрасного. Эстетическая проблематика в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX вв. Эстетические концепция К. Леонтьева, В. Соловьёва. Эстетическая проблематика в трудах П. Флоренского. Проблема символа. Идея синтеза искусств. Анализ обратной перспективы. Исследования русской иконописи. Уроки русского философско-религиозного Ренессанса. Советский этап развития эстетической мысли. Идеологическая значимость художественного творчества как ведущий критерий его оценки. Разработка основных принципов метода ?социалистического реализма?. Эстетика Бахтина. Эстетика Лосева. Исследования по истории эстетических учений. Лосев о диалектике художественной формы. Вопросы музыкальной эстетики в работах Лосева. Развитие эстетики в 60 - 80-е гг.: анализ основных эстетических категорий, исследования по истории эстетики. Эстетика 90-х гг.: многообразие подходов к определению предмета эстетики.

Тема 9. Основные эстетические категории

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Основные эстетические категории. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание . Эстетическое как наиболее общая и универсальная категория эстетики. Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. Структура эстетического сознания. Эстетический и художественный вкус. Основные проблемы деформации эстетического вкуса. Значение эстетического вкуса в совершенствовании духовных потребностей человека. Эстетический идеал. Эстетический идеал ? основа и высший принцип эстетической оценки. Эстетическая оценка как специфическое суждение о совершенстве явлений природы, общества, продуктов человеческого труда, произведений искусства. Эстетическая деятельность и сферы ее появления. Прекрасное и безобразное Представление о прекрасном в истории эстетики. Прекрасное-положительная общечеловеческая ценность. Гармония, совершенство, целостность как объективные основы прекрасного. Историческая изменчивость представлений о прекрасном. Объективное и субъективное в оценке прекрасного. Взаимосвязь прекрасного с практической деятельностью, познанием, моралью, общественной жизнью. Понятие красивого и прекрасного. Прекрасное как гармоническое единство содержания и формы. Прекрасное и безобразное в человеке, природе, мире вещей. Прекрасное и безобразное в искусстве. Возвышенное и низменное Проблема возвышенного в истории эстетики. Природа возвышенного. Диалектика качества и количества в возвышенном и низменном. Диалектика реального и идеального в возвышенном и низменном. Возвышенное в человеке. Возвышенное в природе. Возвышенное, трагическое и героическое в жизни. Возвышенное и низменное в искусстве. Способы и формы выражения возвышенного и героического в искусстве. Возвышенное и низменное в современной художественной культуре. Трагическое и комическое Эстетическое понимание трагического . Эстетическое выражение противоречия между исторической необходимостью и объективной невозможностью ее осуществления. Основные трагические коллизии : трагедия старого, трагедия нового, трагедия заблуждения. Изменение содержания трагического в разные периоды общественного развития. Объективные основы трагического. Трагическое и эстетический идеал. Трагическое в искусстве. Трагедия как жанр искусства. Классическая трагедия, ее основные элементы. Трагикомедия. Трагический конфликт и трагический герой. Проблема трагического в современном искусстве. Эстетическое отражение противоречий действительности в комическом. Сущность комического. Комическое как выражение конфликта, как осуждение. Комическая ситуация. Комическое и эстетический идеал. Комическое в искусстве, многообразии форм его выражения(сатира, юмор, ирония, сарказм). Особенности сатиры. Общественно-политическое значение сатиры, роль сатиры в борьбе против негативных явлений в жизни. Художественные средства комедии. Разновидности комедийных произведений. Историческое развитие форм комедии. Проявление комического в различных видах и жанрах искусства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Эстетическое чувство и эстетическая потребность как условие освоения человеком мира в разнообразных эстетических формах. Эстетический вкус как способность непосредственного переживания и суждения об эстетических ценностях. Многообразие форм проявления прекрасного. Особенности и критерии проявления прекрасного в искусстве. Эстетизация безобразного в современном искусстве и эстетике Трагическое и прекрасное. Трагическое и драматическое. Особенности трагических коллизий в современную эпоху. Трагическое переживание. Сущность эстетического и нравственно-воспитательного воздействия трагического на человека. Многообразие комического в действительности. Чувство юмора. Роль комического в жизни человека. Смех как эстетический феномен.

Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сущность искусства Генезис искусства и история его познания. Искусство как способ духовного общения людей. Одухотворение человека в искусстве. Искусство - коллективная память человечества и механизм наследования культуры, ее язык и самосознание. Структурно - функциональный анализ искусства. Объективные законы социального функционирования искусства. Искусство как образная модель человеческой деятельности. Морфология искусства Проблема морфологии искусства в истории эстетической мысли. Принципы классификации видов искусства. Проблема взаимодействия видов искусства. Родовая дифференциация видов искусства. Жанр как категория художественной морфологии. Виды искусства , их родовая и жанровая дифференциация. Синтез искусств Категории, анализирующие характер отражения действительности в искусстве Художественный образ как единство специфического отражения жизни и самовыражения автора. Художественный образ как интегральная структура искусства. Генезис и бытие художественного образа. Соотношение реального и условного в художественном образе. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность. Многозначность художественного образа. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в искусстве. Модель , символ и образ. Художественный образ как диалектическое единство общего, особенного и единичного. Объективное и субъективное , рациональное и эмоциональное в художественном образе. Способы художественного обобщения : типизация и идеализация. Общие и специфические черты художественного образа в различных видах и жанрах искусства. Роль личности художника в творчестве. Роли мирозерцания художника в творчестве. Понятие "творческий метод". Основные компоненты структуры творческого метода. Мастерство и его эстетические функции. Роль творческого метода в художественной деятельности. Художественное произведение и процесс художественного творчества Познавательная активность художественного восприятия. Аксиологический аспект художественного восприятия. Сотворчество как компонент художественного восприятия. Художественное восприятие как сложно-динамическая система. Творческий метод, стиль, направление Категория творческого метода. Творческий метод и проблема своеобразия видов и жанров искусства. Творческий метод и художественное направление. Творческий метод и художественный стиль. Структура стиля. Художественный или творческий метод в искусстве как система принципов, управляющих процессом создания произведений искусства. Художественная концепция и ее роль в творчестве художника.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Биография художника как культурно-эстетическая проблема. Художественно- творческий талант и его роль в деятельности художника. Знание жизненной реальности, жизненный опыт художника и их воздействие на творчество. Самопознание как важнейший компонент познания человека и жизни. Художественное произведение как предмет эстетического анализа. Содержание и форма произведения искусства. Строение содержания произведения искусства. Взаимосвязь темы и идеи в содержании художественного произведения. Форма художественного произведения, ее компоненты. Взаимодействие содержания и формы. Внутренняя и внешняя форма в произведении искусства. Замысел художественного произведения и процесс его материального воплощения. Активность формы в творческом процессе. Художественное восприятие Понимание языка искусства как структурная грань художественного восприятия.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Эстетика как наука	4		подготовка домашнего задания	1	Письменное домашнее задание
				подготовка к устному опросу	1	Устный опрос

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
2.	Тема 2. История эстетической мысли	4		подготовка к устному опросу	2	Устный опрос
3.	Тема 3. Античная эстетика	4		подготовка к контрольной работе	2	Контрольная работа
4.	Тема 4. Средневековая эстетика	4		подготовка к контрольной работе	2	Контрольная работа
5.	Тема 5. Эстетика Ренессанса	4		подготовка к контрольной работе	2	Контрольная работа
6.	Тема 6. Эстетика Нового времени	4		подготовка к контрольной работе	2	Контрольная работа
7.	Тема 7. Эстетика XX-XXI века	4		подготовка к презентации	2	Презентация
8.	Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (XI-XX в.в.)	4		подготовка к устному опросу	1	Устный опрос
9.	Тема 9. Основные эстетические категории	4		подготовка к презентации	1	Презентация
10.	Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации	4		подготовка домашнего задания	1	Письменное домашнее задание
				подготовка к презентации	1	Презентация
	Итого				18	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

информационно-компьютерные, проблемно-развивающие, игровые, интегративные, диалогические, творческие, коммуникативные, командная работа, дискуссии, опережающая самостоятельная работа студентов, культурная практика. Проблемное обучение (лекции-дискуссии), командная работа (работа в малых группах), кейс-технологии (метод конкретных ситуаций.) Учебные материалы и методические разработки: кейсы, вопросы, задания для кейсов, задания к контрольным работам, творческим эссе, тестовые задания.

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины 'Эстетика' реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала на лекциях с использованием ИКТ;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, учебной и научной литературы, в том числе журналов 'Вопросы культурологии', 'Обсерватория культуры';
- закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий с использованием ИКТ, выполнение проблемно-ориентированных, поисковых творческих заданий;

Текущая и опережающая самостоятельная работа студентов предусматривает - работу с лекционным материалом, поиск и анализ литературы, электронных источников информации по заданным вопросам

- работу с первоисточниками;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную работу;

- выполнение домашних заданий.

Культурная практика предусматривает:

- просмотр и анализ театральных спектаклей;
- просмотр и анализ передач телеканала Культура: 'Власть факта', 'Academia', 'Ступени цивилизации', 'Абсолютный слух' и др.;
- посещение и выполнение заданий по темам лекций в центре Эрмитаж-Казань

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

Тема 1. Эстетика как наука

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

1. Термин ?эстетика?.
2. Роль искусства в формировании человеческой чувственности.
3. Основные разделы эстетики.

Устный опрос , примерные вопросы:

- Примерные вопросы: 1. Предмет эстетики Проблемное поле современной эстетики. 2. Исторические ориентации художественного сознания. 3. Возникновение и становление художественных языков. 4. Философские основания человеческой чувственности. 5. Философско-онтологический основания эстетической теории. 6. Философско-антропологический контекст эстетической теории. 7. Философско-культурологический контекст эстетической теории.

Тема 2. История эстетической мысли

Устный опрос , примерные вопросы:

Условия возникновения новой эстетики при смене языческой цивилизации христианской . Обоснование вклада византийских мыслителей в процесс смены цивилизаций Основы теории двух миров А. Блаженного Эстетика Ф. Аквинского Основные тенденции, определившие развитие культуры и эстетики итальянского Возрождения. Античность как мировоззренческая опора итальянского Возрождения. Специфика эстетики Возрождения. Художественные проблемы стимулирования развития научных исследований в творчестве Л. да Винчи, Дюрера История термина классицизм. Истоки классицизма. Основные принципы классицизма. Классицизм в различных видах искусства. Эстетические правила классицизма, изложенные в трактате Н. Буало "Поэтическое искусство". Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX века Художественно-культурные истоки модернизма. Модернизм о предназначении художника. Формы изобразительного искусства, открытые кубизмом (многомерность перспективы, изображение объекта в виде множества пересекающихся плоскостей и др.). Сюрреализм в различных видах искусства Основные направления абстракционизма

Тема 3. Античная эстетика

Контрольная работа , примерные вопросы:

1. Основные понятия античной эстетики: прекрасное, искусство, мимесис.
 2. Особенности античного искусства.
 3. Как характеризуется прекрасное в космологической эстетике пифагорейцев?
 4. Первое определение прекрасного у софистов. Софисты о художественном творчестве.
 5. Сократ об искусстве и о главных задачах художника.
 6. Место прекрасного в философской системе Платона.
 7. Аристотелевское определение искусства. Теория мимесиса и катарсиса у Аристотеля.
- реферат , примерные темы: Что такое мифологическое мышление? Проблема морфологии искусств в античной эстетике

Тема 4. Средневековая эстетика

Контрольная работа , примерные вопросы:

реферат , примерные темы: Триада Истины, Любви и Красоты в эстетических конструкциях средневековья. Иконоборчество и иконопочитание

Тема 5. Эстетика Ренессанса

Контрольная работа , примерные вопросы:

1.Основные тенденции,определившие развитие культуры и эстетики 2.итальянского Возрождения. 3.Античность как мировоззренческая опора итальянского Возрождения. 4.Модификация католической традиции. 5.Специфика эстетики Возрождения. 6.Художественные проблемы стимулирования развития научных исследований в творчестве Л. да Винчи, Дюрера Эстетика пропорций Организация художественного пространства в изобразительном искусстве итальянского Возрождения. Организация художественного пространства в изобразительном искусстве северного Возрождения.

Тема 6. Эстетика Нового времени

Контрольная работа , примерные вопросы:

1.История термина классицизм. Истоки классицизма. Основные принципы классицизма. 2.Классицизм в различных видах искусства. 3.Эстетические правила классицизма, изложенные в трактате Н. Буало "Поэтическое искусство" 4.Эстетические позиции романтизма 5.Место поэзии и музыки в стиле романтизма

Тема 7. Эстетика XX-XXI века

Презентация , примерные вопросы:

Художественное творчество как инструмент и как цель культуры. Роль искусства в созидании и в разрушении культурных форм. Культуротворческие и культурозависимые возможности искусства. Относительность исторических типов художественного видения. Искусство и игра. Элитарные и массовое в искусстве. Социально-художественные парадоксы развития искусства в условиях тоталитаризма. Социальные функции искусства. Типология массового художественного восприятия. Эстетические теории XX в. о природе художественного творчества и судьбе искусства. Пути искусства в культуре XX - XXI в.в. Проблема свободы в художественном творчестве.

Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (XIX-XX в.в.)

Устный опрос , примерные вопросы:

Эстетическая проблематика в русской религиозной философии второй половины XIX - начала XX вв. Эстетические концепция К. Леонтьева, В. Соловьёва. Эстетическая проблематика в трудах П. Флоренского. Проблема символа. Идея синтеза искусств. 3. Советский этап развития эстетической мысли. Идеологическая значимость художественного творчества как ведущий критерий его оценки. Разработка основных принципов метода ?социалистического реализма?. Эстетика Бахтина. Эстетика Лосева. Исследования по истории эстетических учений. Лосев о диалектике художественной формы. реферат , примерные темы: Специфика русской эстетики романтизма Эстетика П. Флоренского Эстетика В. Соловьёва

Тема 9. Основные эстетические категории

Презентация , примерные вопросы:

Эстетические понятия и категории как эстетические ценности. Эстетическое и художественное в философско-диалектическом освещении. Красота как феномен. Может ли красота спасти мир? Ритм как понятие эстетики. Вкус как понятие эстетики.

Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Охарактеризуйте дисциплинарные разделы эстетики и ее связи с другими науками
Практическая значимость изучения эстетики для культуролога
Магия красоты творений К.Фаберже
Подберите и прокомментируйте зрительный ряд по теме "Красота человека в искусстве"
Проанализируйте с точки зрения эстетических категорий литературное произведение, театральное представление или кинофильм (по выбору)
Выберите один из образов комического и трагического и проследите, как он воплотился в разных видах искусства
Прочитайте произведение Л.Филатова "Про Федота - стрельца, удалого молодца" и проанализируйте формы комического, присутствующие в этом произведении, подтвердив отрывками из текста.
Эстетический смысл трагедий Шекспира
Критерии и принципы классификации искусств. Проиллюстрировать на примерах. Особенности художественного образа в пространственных видах искусства. Особенности художественного образа во временных видах искусства. Особенности пространственно-временного континуума художественного образа в киноискусстве как пространственно-временном виде творчества
Посетите галерею "Хазине" и проанализируйте жанровое разнообразие творчества Х.Якупова, Б.Урманче, Н.Фешина, Л.Фаттахова
Подготовьте виртуальные экскурсии "Монументально-декоративная живопись Татарстана"; Особенности городской скульптуры Казани

Презентация , примерные вопросы:

Искусство - полифункциональная система. Художественные коммуникации и языки искусств. Народное, высокое и массовое искусство
Проблема классификации видов искусств. Историко - культурная динамика эстетического и художественного развития человечества.
Воспитательная роль искусства. Психология художественного творчества
Конфликт любви и творчества в жизни художника . Биография художника как культурно - эстетическая проблема.
Влияние стилистических форм творчества на стилистические формы личной жизни.
Психология художественного восприятия. Произведение искусства и художественное восприятие
Объективное и субъективное в художественном творчестве. Семиотика о знаковой природе художественного образа. Теория мимезиса и природа художественной выразительности. Онтологический статус произведения искусства.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

- 1.Объект, предмет , методология, задачи эстетики, её значение в жизни и профессиональной деятельности.
2. Основные этапы развития эстетики как науки.
3. Античная эстетика (эстетика Гомера, ранней и средней классики, софисты, Сократ, Платон, Аристотель, эстетика периода эллинизма)
4. Эстетика европейского средневековья
- 5 Эстетика Ренессанса
6. Европейская эстетика XVIII столетия (барокко, классицизм)
7. Эстетика XIX века . Эпоха просвещения
- 8.Немецкая классическая эстетика
9. Эстетика романтизма
10. Эстетика символизма
11. Развитие русской эстетической мысли (XIX-XX век)
12. Эстетика XX-XXI века
13. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и художественное.
14. Структура эстетического сознания. Эстетическая деятельность
15. Эстетические категории гармония, мера, изящное, убогое и омерзительное
- 16.Прекрасное в истории эстетической мысли.
- 17.Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в эстетике и искусстве XX

века.

18. Прекрасное и безобразное в человеке, в природе и общественных отношениях.
19. Прекрасное и безобразное в мире вещей.
20. Специфика отражения прекрасного в искусстве.
21. Диалектика качества и количества, реального и идеального в возвышенном и низменном.
22. Возвышенное в человеке, природе и обществе. Возвышенное и героическое
23. Возвышенное и низменное в искусстве. Способы и формы выражения возвышенного и героического в искусстве.
24. Возвышенное и низменное в современной художественной культуре.
25. Проблема трагического в истории эстетики. Эстетическая сущность трагического.
26. История возникновения трагедии . Трагедия как жанр искусства. Воплощение трагического в искусстве.
27. Эстетическая сущность комического. Многообразие форм выражения комического в искусстве.
28. Предмет, и функции искусства.
29. Принципы классификации видов искусства.
30. Содержание и форма произведения искусства, их соотношение
31. Проблема морфологии искусства в истории эстетической мысли.
32. Родовидовое деление искусства. Спектр видов и жанров искусства.
- Синтез искусств. Язык искусства.
33. Художественное восприятие и интерпретация произведения искусства произведения искусства. Сотворчество как компонент художественного восприятия
34. Художественный метод и направление в искусстве
35. Понятие творческий метод, основные компоненты его структуры.
36. Понятие стиля в искусстве. Творческий метод и художественный стиль.

7.1. Основная литература:

Основная литература:

Борев, Юрий Борисович. Эстетика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности 'Соц. работа' / Ю. Борев. ? Ростов н/Д: Феникс, 2004

Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков. ? Москва: КноРус, 2012. ? 528 с.

Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда, Вып. 1-2, 2005. - Режим доступа:
<http://znanium.com/bookread.php?book=343661>

Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с. - Режим доступа:
<http://znanium.com/bookread.php?book=396227>

7.2. Дополнительная литература:

Дополнительная литература:

Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия / Отв. ред. Хренов Н.А., Мигунов А.С. - М.: Прогресс-Традиция, 2007. - Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира

Автор(ы):

Соловьева Е.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Тимофеева Л.С. _____

"__" _____ 201__ г.