

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_____ Д.А. Таюрский

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины

Эстетика

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология

Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

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

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1	

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

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;
- знать функции эстетики как науки, понять её философско-методологический характер и отличие от философии искусства и частных теорий искусства;
- 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.

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

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

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.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) 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 3 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

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

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Эстетика как наука	3	2	2	0	0

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. История эстетической мысли	3	4	0	0	2
3.	Тема 3. Античная эстетика	3	0	2	0	2
4.	Тема 4. Средневековая эстетика	3	0	4	0	2
5.	Тема 5. Эстетика Ренессанса	3	0	2	0	2
6.	Тема 6. Эстетика Нового времени	3	0	8	0	2
7.	Тема 7. Эстетика XX-XXI века	3	0	4	0	2
8.	Тема 8. Развитие русской эстетической мысли (X1-XX в.в.)	3	0	4	0	2
9.	Тема 9. Основные эстетические категории	3	8	6	0	2
10.	Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации	3	4	4	0	2
	Итого		18	36	0	18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Эстетика как наука

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.

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

.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

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

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

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. Эстетические принципы маньеризма.

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. 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

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.)

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.

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

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. 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. 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.

Многообразие форм проявления 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. Особенности и критерии проявления прекрасного в искусстве.

Эстетизация безобразного в современном искусстве и эстетике.

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 и прекрасное. Трагическое и драматическое.

Особенности трагических коллизий в современную эпоху. Трагическое переживание. Сущность эстетического и нравственно-воспитательного воздействия трагического на человека. 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. Многообразие комического в действительности. Чувство юмора. Роль комического в жизни человека. Смех как эстетический феномен.

Комическое в искусстве, многообразие 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.

Тема 10. Диалектика художественного освоения мира и художественной коммуникации

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. Синтез искусств

Категории, анализирующие характер отражения действительности в искусстве

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.

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.

Роль личности художника в творчестве. 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.

Роль мирозерцания художника в творчестве. Понятие "творческий метод". Основные компоненты структуры творческого метода. Творческий метод и художественный стиль. Структура стиля. Мастерство и его эстетические функции. Роль творческого метода в художественной деятельности. Художественное произведение и процесс художественного творчества. 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. Познавательная активность художественного восприятия. Аксиологический аспект художественного восприятия. Сотворчество как компонент художественного восприятия. Художественное восприятие как сложно-динамическая система.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемому результату обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Государственный Эрмитаж - <http://www.hermitage.ru>

Портал философия России - <http://philosophy.ru>

Русский музей - <http://www.rusmuseum.ru>

сайт кафедры эстетики философии СПбГУ - <http://aesthetics.philosophy.spbu.ru>

Федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru/>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента определенных учебных умений и навыков. Это сложный процесс, включающий в себя слушание, осмысливание и собственное конспектирование (запись).</p> <p>Несколько советов по оптимизации процесса слушания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит выступающий, однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать внимание на вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило, для перехода к новым положениям, выводам и обобщениям. 2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому. 3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется естественное желание предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса можно прибегнуть к сознательной установке на предугадывание дальнейшего содержания. С каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание отдельных положений выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и утверждения говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении. Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих значимой информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень кратко. Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных требований к конспектирующему. <p>Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный приём, названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя две операции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разбивку текста на части по смыслу. 2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей короткой формулировки, выражающих основу содержания этой части. <p>В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование студентами логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и взаимосвязь категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов. В настоящее время опубликовано множество учебных пособий по самым разным дисциплинам, где применяются различные способы логического структурирования информации и её преобразования в схематический материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации, наиболее простые и понятные в каждом конкретном случае.</p>

Вид работ	Методические рекомендации
практические занятия	<p>Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки лекции.</p> <p>При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения какой либо тематической или содержательной проблемы по курсу дисциплины, то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.</p> <p>Следует помнить, что решение каждой учебной задачи, задания или теоретической проблемы должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом.</p>
самостоятельная работа	<p>В ходе самостоятельной работы студент аккумулирует все знания, полученные в ходе лекций и практических занятий. Поощряется использование дополнительно рекомендованных источников. Самостоятельная подготовка к экзамену является завершающим этапом самостоятельной работы по предмету. Для полноты учебной информации рекомендуется использовать не менее двух учебников (учебных пособий) из списка литературы, рекомендованных преподавателем.</p>
экзамен	<p>Каждый семестр завершается зачетно-экзаменационной сессией. Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен.</p> <p>Экзамен направлен на комплексную проверку уровня освоения дисциплины и проводится в устной/письменной форме по вопросам, охватывающим все темы курса.</p> <p>Подготовка студентов к экзамену включает три стадии:</p> <ul style="list-style-type: none"> -самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); -непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете <p>Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются фактами и информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.</p> <p>При подготовке следует особое внимание уделить понятийно-категориальному аппарату, поскольку он отражает основное содержание курса.</p> <p>В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо не просто запоминать, но и понимать понятия и категории. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением.</p> <p>Большую часть времени при подготовке к экзамену целесообразно отвести на повторение всего материала курса. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. Для полноты учебной информации рекомендуется использовать не менее двух учебников (учебных пособий) из списка литературы, рекомендованных преподавателем.</p> <p>Оценивается системное освоение материала курса, способность применять знания, умения и навыки при решении проблемных ситуаций и решении практических задач. Подготовка к экзамену - это завершающий этап самостоятельной работы студента над учебным курсом. Студенту необходимо на основе конспектов лекций и материалов практических занятий систематизировать накопленные знания. Если студент способен дать ответы на основные вопросы курса, то можно считать его подготовленным.</p>

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

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

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология

Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Основная литература:

Кривцун О.А. Эстетика: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям: 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016 - 548с.

Титаренко И.Н. Эстетика: Учебное пособие - Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2011 - 206с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=551321>

Аничков Е.В. Эстетика. - Москва: Лань, 2017 -URL:<https://e.lanbook.com/book/95901>

Дополнительная литература:

Гегель Г. Эстетика. Том I - Москва: Лань, 2013 - 321с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5915

Гегель Г. Эстетика. Том II - Москва: Лань, 2013 - 316с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5916

Гегель Г. Эстетика. Том IV - Москва: Лань, 2013 - 658с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5918

Писарев Д.И. Разрушение эстетики - Москва: Лань, 2013 - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8527

Луначарский А.В. Основы позитивной эстетики. - Москва: Лань, 2014 - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51663

Случевский К. Явления русской жизни под критикою эстетики. III. О том, как Писарев эстетику разрушал - 40 с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=356809>

Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда, Вып. 3, 2008. - Москва: ИФ РАН, 2008. - 248с. - URL: <http://znanium.com/go.php?id=343721>

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология

Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.