РГХПУ им. С.Г. Строганова
1825

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной
и воспитательной работе
_____ В.В. Слепухин
«____» _____ 20____ г.
МП

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.12 Эстетика
Направление подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Профиль подготовки - «Художественное стекло»
Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения очная
Факультет Монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства
Кафедра-разработчик рабочей программы - Истории искусств и гуманитарных наук

Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	64	1,78
Практические занятия	8	0,22
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	72	2,00
Форма аттестации Зачет: 3 сем Экзамен: 4 сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13.08.2020 г. по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по профилю «Художественное стекло» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:
профессор, к.фил.н. _____ _____ Н.Р. Киреева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол от «____» _____ 20___ г. №____.

Зав. кафедрой _____ К.Н. Гаврилин

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета факультета МДиДПИ РГХПУ им. С.Г. Строганова от 17 мая 2023 г. №2.

Председатель комиссии, профессор _____ Е.М. Сурова

Начальник УУ _____ Е.Ф. Глумова

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....3
2. Место дисциплины в структуре ООП.....3
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 4
4. Структура и содержание дисциплины Эстетика.....5
5. Фонд оценочных средств.....10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 19
7. Перечень программного обеспечения.....20
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....23

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «**Эстетика**» является формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры и искусства как продуктов эстетической практики в ее истории и современности. Цель теоретического раздела курса – ознакомить студентов с категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть современное понимание основ, главных идей и проблем эстетики. Цель исторического раздела – дать представление о специфике анализа и актуализации эстетических категорий в различные исторические периоды развития культуры. Цель раздела, посвященного современному состоянию художественно-эстетического сознания, - анализ материала новейшей эстетики, возникшей на основе авангардно-модернистско-постмодернистского художественно-эстетического опыта XX – XXI вв. и актуального философского дискурса

Задачи дисциплины:

- возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
- освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса;
- достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой;
- акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли;
- развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части ОП и формирует у бакалавров по профилю «Художественное стекло» набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «Эстетика» бакалавр по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Философия»

б) «История искусств»

в) «История дизайна, науки и техники»

г) «Правоведение»

д) «История»

Дисциплина «Эстетика» является предшествующей и необходима для успешного освоения последующих дисциплин:

а) «Основы психологии и педагогики»

б) «История отечественного искусства и культуры»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстетика» могут быть использованы при прохождении практик (*производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной, информационно-технологической деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

	ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в своей профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	
	ОПК-1.1	Знает историю культуры и искусства, историю декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в широком культурно-историческом контексте; их значение для профессиональной деятельности
	ОПК-1.2	Умеет ориентироваться в художественных направлениях, стилях, явлениях мировой художественной культуры и искусства, анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте, определять их эстетическую ценность
	ОПК-1.3	*Владеет способностью применять в профессиональной деятельности знания по истории и теории искусства и декоративно прикладного искусства и народных промыслов*
	УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
	УК-5.1	Знает особенности социально-исторического развития различных культур, основные социально-философские подходы; закономерности и трактовки исторических явлений
	УК-5.2	*Умеет понимать сущность культурного разнообразия в обществе, анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества,* уважительно и бережно относиться к национальному и мировому историко-культурному наследию
	УК-5.3	*В*ладеет навыками толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; навыками ведения межкультурного и межнационального диалога.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:** предмет и задачи эстетики; категориальный аппарат эстетики; историческую часть дисциплины (характерные особенности того или иного периода и региона, персоналии и т.д.)
3.2	**Уметь:** анализировать тексты по эстетике; давать сравнительную характеристику идей различных авторов, периодов в развитии эстетики; выделять эстетическую составляющую современной культуры и современного искусства
3.3	**Владеть:** навыками критического анализа ситуации современной культуры и искусства; умением формулировать цели, задачи собственного творческого процесса; быть модератором, т.е. понимать и уметь вести «договорный» процесс со зрителем, заказчиком и т.д.; навыками педагогической и просветительской деятельности

4. Структура и содержание дисциплины Эстетика

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции	Лекции онлайн/самостоятельная
1.	**Раздел 1. Эстетика как философское исследование** Предмет и задачи эстетики	6 сем 3 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Лекция онлайн (по ZOOM)
2.	Эстетическое сознание и эстетические категории	6 сем 3 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Лекция онлайн (по ZOOM)
3.	История классической эстетики: Античная эстетика	6 сем 3 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
4.	Рубежная аттестация -1	6 сем 3 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Тестовое задание через личный кабинет и эл.почту
5.	Средневековая эстетика	6 сем 3 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
7.	Эстетика Нового времени (17-19 вв.)	6 сем 3 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
8.	Развитие отечественной эстетической	6 сем 3 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)

	мысли				
9.	Рубежная аттестация - 2	6 сем 3 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Тестовое задание через личный кабинет и эл.почту
10.	Развитие отечественной эстетической мысли	6 сем 3 курса	4	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
11.	**Промежуточная аттестация (зачет)**	6 сем 3 курса		*УК-5, ОПК-1*	Тестовое задание через личный кабинет и эл.почту
12.	Русская религиозная эстетика XX века	7 сем 4 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
13.	**Раздел 2. Эстетика как философия искусства:** Философия искусства русских авангардистов	7 сем 4 курса	4	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
14.	Рубежная аттестация - 3	7 сем 4 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Контрольная работа или презентация
16.	Эстетические проблемы в экзистенциализме	7 сем 4 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
17.	Семантическая эстетика	7 сем 4 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
18.	Направления в американской философии искусства	7 сем 4 курса	4	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
19.	Эстетика постмодернизма	7 сем 4 курса	6	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
20.	Психоаналитическая эстетика	7 сем 4 курса	4	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
21.	Рубежная аттестация - 4	7 сем 4 курса	2	*УК-5, ОПК-1*	Контрольная работа или презентация
22.	Эстетический опыт структурализма и рецептивная эстетика	7 сем 4 курса	4	*УК-5, ОПК-1*	Лекции онлайн (по ZOOM)
15	**Промежуточная**	7 сем	2	*УК-5,*	Контрольная работа

.	**аттестация (экзамен)**	4 курса		*ОПК-1*	

4.1. Основные разделы темы курса:

Раздел 1 Эстетика как философское исследование

1. Предмет и задачи эстетики
2. Эстетическое сознание и эстетические категории
3. История классической эстетики

1. Предмет и задачи эстетики

Эстетика как философское исследование. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта. Подходы к определению предмета эстетики. Эстетика в системе современного научного знания. Эстетика как философия искусства. Эстетика и искусствознание. Эстетика и психология. Значение изучения истории и теории эстетики. Классическая и постклассическая эстетика.

2. Эстетическое сознание и эстетические категории

Своеобразие и структура эстетического сознания. Эстетический и художественный вкус. Проблемы воспитания эстетического вкуса. Эстетический идеал как эстетическая ценность. Цели, формы и средства эстетического воспитания. Виды эстетической деятельности. Искусство и дизайн как виды эстетической деятельности. Система категорий классической эстетики.

3. История классической эстетики

- **Античная эстетика:** Многообразие философских и эстетических течений античности. Периодизация истории античной эстетики. Эстетические теории досократиков. Сократ, Платон, Аристотель (высокая классика) о прекрасном, искусстве, творчестве. Основные философские школы (стоики, скептики, эпикурейцы) эллинизма и их вклад в эстетику. Становление категориального аппарата философии и эстетики.
- **Средневековая эстетика:** Хронология Средневековья. Особенности средневекового сознания. Теологическая направленность эстетической концепции А. Блаженного. Христианский аскетический идеал. Символизм и аллегоризм в искусстве. Византийская эстетика и ее особенности. Специфика и объективные признаки прекрасного в сочинениях Ф. Аквинского. Культура и эстетика эпохи Возрождения. Эстетика Возрождения и ее отношение к культуре античности. Гуманизм искусства и эстетики Возрождения. Новая концепция человеческой личности в учениях гуманистов (Пико делла Мирандолла, Лоренцо Валла и др.). Человек и природа в творчестве Леонардо да Винчи.
- **Эстетика Нового времени (XVII-XIX вв.):** Классицизм и античность. Реалистический характер эстетики классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало как манифест эстетики классицизма. Классицизм, маньеризм, барокко и эстетическая организация предметной среды. Просвещение как интеллектуальное движение в Европе. Эстетика Просвещения и эстетика классицизма. Просвещение в Англии: зарождение сентиментализма, проблема взаимоотношения искусства и нравственности, анализ эстетического вкуса (А.

Шефтсбери, Ф. Хатчесон, Э. Берк, Д. Юм и др.). Просвещение во Франции: основные идеи – вера в прогресс, культ разума и науки, критика церкви и религии, вопросы эстетики; Д. Дидро о театре и просветительском реализме; Вольтер о красоте, вкусе, творчестве и гении; вопросы эстетического воспитания у Ж.-Ж. Руссо. Просвещение в Германии: Г. Лессинг о главных законах искусства; А. Баумгартен как основоположник эстетики как науки; И. Винкельман об античном искусстве и вопросы периодизации истории искусства.

- **Немецкая классическая эстетика:** Проблема эстетического в работе И. Канта «Критика способности суждения». Кантовская характеристика суждений вкуса. Учение И. Канта об искусстве. Субъективный идеализм И. Фихте и его понимание прекрасного. Эстетика Г. Гегеля («Лекции по эстетике»): искусство как одна их трех форм абсолютного духа, феноменология искусства, прекрасное и идея, три исторических периода развития культуры. Ф. Шиллер о кризисе культуры («Письма об эстетическом воспитании»): роль красоты в деле восстановления гармонии, понятие «игры», игровая природа искусства. Ф. Шиллер и немецкий романтизм.

- **Эстетика романтизма:** Причины зарождения романтизма как идейного и художественного направления в европейской культуре. Германия как центр романтического движения. Эстетика «предромантизма»: движение «Буря и натиск» и новые эстетические ценности и принципы искусства. «Иенские романтики»: ирония как основная эстетическая категория, вопросы художественного творчества и народности искусства. Эстетика позднего романтизма: А. Шопенгауэр об искусстве как пути освобождения от страданий и способе познания мира. Культурология и эстетика Ф. Ницше: утверждение примата духовной культуры и искусства в развитии общества, эстетическое оправдание мира, аполлоновское и дионисийское начала в культуре и др.

- **Развитие отечественной эстетической мысли:** Культура и эстетика Древней Руси. Средневековое эстетическое сознание и принципы художественного мышления (софийность соборность, каноничность и др.). Церковный раскол и эстетические принципы противостоящих сторон. Эстетика слова, возникновение театра, музыкальная эстетика, изменения художественных принципов в изобразительном искусстве. Эстетика русского Просвещения (XVIII в.): Утилитарно-прикладной характер эстетики. Новые направления в эстетическом оформлении предметной среды. Проблема функциональности и эстетика форм. Новая система образования. Влияние французского классицизма на теорию и практику искусства. Ф. Прокопович и теория классицизма. В. Тредиаковский об авторском стиле. Эстетические воззрения М. Ломоносова и естествознание. Н. Карамзин как основоположник школы сентиментализма: учение о значении чувств в художественном творчестве, о личности художника, об этическом и эстетическом. А. Радищев и концепция реализма: вопросы творческих способностей человека, взаимоотношения нравственности и искусства, искусства и государства. Эстетика XIX века – начала XX века: Эстетика как один из основных предметов преподавания в университетах (Петербург, Москва) первой половины XIX века и попытки формирования оригинальных эстетических теорий. Славянофилы и западники о культуре и

искусстве. Эстетика славянофилов и принципы романтизма. Формирование «эстетики жизни»: В. Белинский об эстетическом идеале, о трагическом и комическом, о народности искусства; Н. Чернышевский об эстетике как «науки об искусстве», об эстетических категориях; нигилизм Д. Писарева и отрицание им эстетики. Влияние философии и эстетики В. Соловьева на идеи представителей «серебряного века» русской культуры. Эстетика символизма. Общество «Мир искусства» о творчестве, о новаторстве и традициях в искусстве. Эстетика советского периода: Исторические предпосылки возникновения марксистско-ленинской эстетики. Г. Плеханов о происхождении искусства, о взаимоотношении искусства и общественной жизни, критика теории «чистого искусства». В. Ленин о сущности и законах развития культуры, о принципах формирования социалистической культуры и искусства. Формирование метода социалистического реализма. Вопросы эстетического воспитания советского человека. Искусство советского периода. Эстетика постсоветского периода: Критический анализ марксистско-ленинской эстетики и истории развития отечественной эстетической мысли. Расширение границ эстетической проблематики и установление оригинальной российской эстетической школы. Новые имена, проблемы современной эстетики. Общемировая проблематика и задачи эстетики сегодня (материалы мировых конгрессов по эстетике, российских дискуссий и т.д.)

Раздел 2. Эстетика как философия искусства

1. Русская религиозная эстетика
2. Философия искусства русских авангардистов
3. Эстетические проблемы в экзистенциализме
4. Семантическая эстетика
5. Направления в американской философии искусства
6. Эстетика постмодернизма
7. Психоаналитическая эстетика
8. Эстетический опыт структурализма
9. Рецептивная эстетика

1. **Русская религиозная эстетика:** В. Соловьев и софийное единство; Н. Бердяев и теургическая эстетика; П. Флоренский и реальный символизм иконы; С. Булгаков и эстетический смысл софиологии; Н. Лосский и красота как полнота бытия; И. Ильин и искусство как художественное тайноведение; П. Евдокимов и теофанический смысл иконы; Б.Вышеславцев и анагогический мысл сублимации; В. Вейдле об умирании искусства.
2. **Философия искусства русских авангардистов:** В. Кандинский и духовное измерение искусства; К. Малевич о беспредметности как смысле искусства; футуристы и заумный язык искусства.
3. **Эстетические проблемы в экзистенциализме:** философские основы эстетических взглядов Ж.-П. Сартра; проблемы художественного творчества; морфология искусства; проблема генезиса и сущности искусства в онтологии М. Хайдеггера; К. Ясперс об искусстве как экзистенциальной коммуникации.
4. **Семантическая эстетика**: предыстория семантической эстетики; искусство как высшая форма эмоционального языка; аналитическая эстетика; символическая теория искусства; Ч. С. Пирс и Ч. Моррис и семиотическая теория искусства.

5. **Направления в американской философии искусства:** Антиэссенциализм как критика эстетических теорий XX века; перцептуализм о воздействии эстетики Канта; институализм как радикальная переориентация эстетики; эстетика контекстуализма; эстетика неопрагматизма; новая критика на стыке литературоведения и эстетики; постструктурализм и деконструкция как метод интерпретации текста; искусство и общество.
6. **Эстетика постмодернизма:** постмодернизм как феномен культуры; постструктурализм как основа постмодернизма; постмодернизм и постфрейдизм; ирония в постмодернизме; постмодернизм как неклассическая эстетика.
7. **Психоаналитическая эстетика:** метапсихология З. Фрейда; теория художественного творчества; психоаналитическая трактовка произведений искусства; психоаналитическая теория символизма; влияние фрейдизма на практику искусства.
8. **Эстетический опыт структурализма:** становление и развитие структурной лингвистики; основные черты и особенности структурализма; структурализм в эстетике; традиции эстетики русской «формальной» школы и структурализм; эстетическая концепция К. Леви-Строса; эстетика Р. Барта; эстетические взгляды М. Фуко; от структурализма к постструктурализму в эстетике.
9. **Рецептивная эстетика:** социология искусства и рецептивная эстетика как следствие интереса к функционированию искусства; теоретические истоки рецептивной эстетики; основные положения и направления рецептивной эстетики; семь тезисов рецептивной эстетики; рецептивная концепция В. Изера; критика рецептивной эстетики.

5. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине Эстетика составлен в соответствии с ФГОС ВО.

5.1. Фонд оценочных средств

<table>
<tr><td colspan="3">Вид занятий: лекция, тестирование</td></tr>
<tr><td>Шкала оценки</td><td>Предлагаемые формы контроля</td><td></td></tr>
<tr><td>100-бальная система оценки в каждом семестре</td><td>Суммарная оценка 4-х видов учебной активности в каждом семестре:</td><td rowspan="6">- Промежуточная аттестация в конце 6 семестра – зачет, в конце 7 семестра - экзамен

- Рубежная аттестация в течение каждого семестра</td></tr>
<tr><td>20-баллов</td><td>- рубежная аттестация - тестирование</td></tr>
<tr><td>35-баллов</td><td>- рубежная аттестация - тестирование</td></tr>
<tr><td>20-баллов</td><td>- текущая аттестация - посещаемость лекционных занятий</td></tr>
<tr><td>25-баллов</td><td>- промежуточная аттестация в форме тестирования по вопросам к зачету (6 семестр) и итогового тестирования по темам всего учебного года (7 семестр)</td></tr>
<tr><td>Аттестован/ не аттестован</td><td>51 и более баллов/менее 51 балла</td></tr>
<tr><td colspan="3">Текущая аттестация – может проводиться на каждом занятии</td></tr>
</table>

Промежуточная аттестация – итоговая, проводится в конце семестра
Рубежная аттестация - после проведения лекционных занятий в течение семестра

Балльно-рейтинговая оценка рубежных и текущих аттестаций:

6 семестр:

1 руб. аттестация – 20 баллов. Критерии оценки: тест из 20 вопросов: каждый правильный ответ – 1 балл. Тест посылается в личный кабинет в начале занятия. Время на ответы – 20 минут. Ответы присылаются на электронную почту преподавателя.
2 руб. аттестация – 35 баллов. Критерии оценки: тест из 35 вопросов: каждый правильный ответ – 1 балл. Тест посылается в личный кабинет в начале занятия. Время на ответы – 35 минут. Ответы присылаются на электронную почту преподавателя.
Текущая аттестация – посещаемость – 20 баллов. Ведется учет посещаемости лекционных занятий.
Промежуточная аттестация – зачет. Критерии оценки: тест из 25 вопросов: каждый правильный ответ – 1 балл. Тест посылается в личный кабинет в начале занятия. Время на ответы – 25 минут. Ответы присылаются на электронную почту преподавателя.

В итоге – «Зачтено»: 51-100 баллов; «Не зачтено»: 0-50 баллов.

7 семестр:

1 руб. аттестация – 20 баллов. Письменный ответ или презентация (минимум 10 слайдов) по контрольным вопросам. Критерии оценки: 17-20 баллов – ответ полный, понимание материала глубокое, основные умения анализировать и обобщать информацию сформированы и устойчивы; изложение логично, доказательно, выводы точны и связаны с явлениями жизни, с областью будущей профессии; продемонстрировано правильное использование предметной терминологии; 14-16 баллов – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы; в определении понятий, в выводах и обобщениях имеются неточности; 10-13 баллов – в ответе обнаруживается понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний; определение понятий неточное, умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения аргументированы слабо, допускаются в них ошибки; 0-9 баллов – ответ неправильный, показывает незнание основного материала, содержит грубые ошибки в определении понятий, показывает неумение работать с источниками информации.
2 руб. аттестация – 35 баллов. Письменный ответ или презентация (минимум 10 слайдов) по контрольным вопросам. Критерии оценки: 30-35 баллов – ответ полный, понимание материала глубокое, основные умения анализировать и обобщать информацию сформированы и устойчивы; изложение логично, доказательно, выводы точны и связаны с явлениями жизни, с областью будущей профессии; продемонстрировано правильное использование предметной терминологии; 25-29 баллов – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы; в определении понятий, в выводах и обобщениях имеются неточности; 18-24 баллов – в ответе обнаруживается понимание основных положений излагаемого материала, однако наблюдается значительная неполнота знаний; определение понятий неточное, умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения аргументированы слабо, допускаются в них ошибки; 0-17 баллов – ответ

неправильный, показывает незнание основного материала, содержит грубые ошибки в определении понятий, показывает неумение работать с источниками информации.
Текущая аттестация – посещаемость – 20 баллов. Ведется учет посещаемости лекционных занятий.

Промежуточная аттестация – 25 баллов. Письменный ответ по выданному преподавателю вопросу из списка экзаменационных вопросов. Критерии оценки: 22-25 баллов – студент глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил материал дисциплины, излагает его на высоком научном уровне, изучил обязательную и дополнительную литературу, способен к самостоятельному анализу и оценке проблемных ситуаций; усвоил методологию дисциплины, свободно владеет понятиями, определениями, терминами; умеет анализировать и выявлять взаимосвязь вопросов, изученных в программе курса, с другими дисциплинами; умеет творчески применять теоретические знания при решении практических ситуаций; показывает способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в процессе учебы и профессиональной деятельности; 18-21 баллов – студент полно раскрыл материал, предусмотренный программой, изучил обязательную литературу; владеет методологией данной дисциплины, знает определения понятий; умеет установить взаимосвязь вопросов, изученных в рамках курса, с другими областями знаний; применяет теоретические знания на практике; допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие содержание ответа по существу вопроса; 13-17 балла – студент владеет материалом в пределах программы курса, знает основные понятия и определения; обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и профессиональной деятельности; способен разобраться в конкретной практической ситуации; 0-12 баллов – студент показал проблемы в знании основного учебного материала; не может дать четких определений и понятий; не может разобраться в конкретной практической ситуации; не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным объемом знания.

В итоге – «Отлично»: 86-100 баллов; «Хорошо»: 71-85 баллов; «Удовлетворительно»: 51-70 баллов; «Неудовлетворительно»: 0-50 баллов.

5.2. Контрольные вопросы и задания

Раздел 1 - Эстетика как философское исследование
УК-5, ОПК-1- коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО

1. **Примеры вопросов теста рубежной аттестации - 1**

1. **Кто из античных философов – автор «лестницы красоты»**
1) Пифагор
2) Платон
3) Аристотель
4) Сократ
2. **Учение о вдохновении Платон применяет только к**
1) музыке
2) поэзии
3) живописи
4) танцу
3. **Теорию мимезиса Платон представляет в диалоге**
1) «Ион»
2) «Софист»

3) «Пир»
4) «Государство»

4. Чем являются, по Платону, произведения искусства

1) Божественной идеей
2) копией божественной идеи
3) копией копии божественной идеи

5. Какой вид подражания не вызывает критики у Платона

1) точное воспроизведение предмета
2) творение призрачных подобий

6. Трагическое очищение:

1) мимезис
2) катарсис
3) атараксия

7. Эллинизм как период античной эстетики

1) космологический
2) аксиологический
3) антропологический

8. Цицерон – представитель школы

1) стоиков
2) скептиков
3) платоников
4) скептиков

9. Учение о природе как космическом художнике – центральная тема

1) стоиков
2) скептиков
3) платоников
4) скептиков

10. «Ни одна природа не уступает искусству, ибо искусства только подражают той или иной природе» - это слова

1) Аристотеля
2) Эпикура
3) Платона
4) Марка Аврелия

11. Что является основой и сущностью красоты, согласно стоикам:

1) соизмеримость
2) симметричность
3) реалистичность

10. Стоики хотели понимать прекрасное как таковое, вне условий и целей эстетического восприятия

1) да
2) нет

2. Примеры вопросов теста рубежной аттестации - 2

1. К какой красоте относится закон единства в многообразии Хатчесона:

1) абсолютная
2) относительная

3. Д. Юм развивает эстетику в духе

1) материализма
2) объективного идеализма
3) субъективного идеализма

4. Кто из английских просветителей сводит решение проблем эстетической культуры к воспитанию утонченного вкуса:

1) Вольтер
2) Юм
3) Берк

5. Какой вид искусства был важнейшим в понимании французских просветителей:

1) музыка
2) театр
3) изобразительное искусство

6. Какой жанр Дидро признавал главным:

1) комедия
2) трагедия
3) мещанская драма

7. Человек с «разорванным сознанием» - герой сочинения Дидро:

1) «Парадокс об актере»
2) «Племянник Рамо»
3) «Беседы о побочном сыне»

8. Вольтер:

1) классицист
2) антиклассицист

9. «Прекрасно то, что необходимо нравится всем свое чистой формой» - это определение:

1) Канта
2) Баумгартена
3) Гегеля

10. Руссо – представитель:

1) сентиментализма
2) пантеизма
3) дуализма

11. Какая работа Руссо вызвала «ссору философов»:

1) «Письмо Д;Аламберу о зрелищах»
2) «Трактат о науках и искусствах»
3) «Эмиль, или О воспитании»

12. Кантовская «незаинтересованность» суждения вкуса связана с логическим принципом:

1) по качеству
2) по количеству
3) по модальности

14. Автор теории просветительского реализма:

1) Дидро
2) Вольтер
3) Шиллер

15. Учение, отрицающее возможность познания:

1) агностицизм
2) атеизм
3) позитивизм

17. Кто автор «закона единства в многообразии»:

1) Хатчесон
2) Юм
3) Локк

3. Примеры вопросов к зачету

1. Предмет эстетики

2. Структура эстетического сознания
3. Эстетические категории
4. Периодизация истории эстетической мысли и эстетики как самостоятельной дисциплины
5. Периодизация эстетики античной эстетики
6. Античная эстетика: Пифагор, Гераклит, Демокрит, софисты, Сократ, Платон, Аристотель, школы эллинизма
7. Особенности средневекового религиозного сознания. Периодизации эстетики Средневековья
8. Эстетика Августина Блаженного
9. Эстетика Фомы Аквинского
10. Культура и эстетика эпохи Возрождения и Нового Времени
11. Английская эстетика эпохи Просвещения
12. Немецкая эстетика эпохи Просвещения
13. Французская эстетика эпохи Просвещения
14. Немецкая классическая эстетика
15. Особенности эстетических принципов романтизма
16. Особенности отечественной философии и эстетики
17. Периодизация отечественной эстетики
18. Основные имена и концепции эстетики в России

Раздел 2 - Эстетика как философия искусства
УК-5, ОПК-1– коды формируемых компетенций в соответствии с ФГОС ВО

1. Примеры контрольных вопросов к рубежной аттестации – 3

1. Какие философско-эстетические концепции В.Соловьева составили фундамент русской религиозной эстетики XX века?
2. В чем заключается эстетический смысл идей всеединства и соборности?
3. Каковы основные положения теургической эстетики Н.Бердяева?
4. Как понимал символ П.Флоренский?
5. Каковы основные положения теории иконы, разработанной П.Флоренским?
6. Как понимал софийность искусства С.Булгаков?
7. В чем видел «умирание искусства» В.Вейдле?
8. Почему эстетическую позицию В.Розанова можно охарактеризовать как предпостмодернистскую?
9. Каковы основные тенденции авангардного движения в искусстве 20 века?
10. В чем видел смысл искусства К.Малевич?
11. Как представлял себе В.Кандинский процесс художественного творчества?
12. Какой смысл складывал К.Малевич в понятие «беспредметного» в искусстве?
13. Характеристика основных понятий супрематической теории К.Малевича: беспредметное, ощущение, распыление, экономия, безликое?
14. Почему квадрат стал главным пластическим модулем супрематизма?

2. Примеры тем презентаций к рубежной аттестации – 3

1. Красота и прекрасное в русской религиозной эстетике
2. Искусство как духовно-эстетический феномен
3. Софиология как неоправославная эстетика
4. Икона в свете религиозной эстетики современности
5. Смысл сублимации у Б.Вышеславцева и З.Фрейда
6. Канон как основа творческого метода средневековых художников

7. Проблема кризиса искусства и культуры в русской религиозной эстетике
8. Теургический характер русской религиозной эстетики
9. Авангард как закономерный этап истории европейского искусства
10. Теория и практика абстрактного искусства
11. Трактат В.Кандинского «О духовном в искусстве»

3. Примеры контрольных вопросов к рубежной аттестации - 4

1. В чем заключается трудность систематизации и интерпретации теоретического опыта в эстетике и искусствознании XX века?
2. В каких отношениях между собой находятся в XX веке эстетика и теория искусства?
3. Каковы общие мировоззренческие предпосылки эстетических воззрений представителей «философии жизни»?
4. Как решает Ф. Ницше проблему соотношения эстетического и этического начал?
5. Многослойная структура художественного произведения Р. Ингардена.
6. Основные идеи концепции Н. Гартмана.
7. Какие философско-эстетические концепции В. Соловьева составили фундамент русской религиозной эстетики XX века?
8. В чем заключается эстетический смысл идей всеединства и соборности?
9. Каковы основные тенденции авангардного движения в искусстве XX века?
10. В чем видели В. Кандинский и К. Малевич смысл и назначение искусства?
11. Как А. Лосев определял эстетическое?
12. Какой смысл он вкладывал в термин «выражение»?
13. Какое значение придавал Ж.-П. Сартр воображению?
14. Основные положения теории «завербованной» литературы.
15. Почему в основе герменевтики лежит идея всеобщего посредничества?
16. Чем объяснить взлет герменевтики в эпоху патристики?
17. Чем отличается использование языка в искусстве от его использования в науке?
18. В чем заключается специфика художественной речи?
19. Кого называют эссенциалистом в науке?
20. Как можно «испортить эстетикой»?
21. Каковы основные признаки постмодернизма в эстетике?
22. Как соотносятся художественный образ и симулякр?
23. Каковы социально-психологические причины возникновения психоанализа в европейской культуре XX века?
24. В русле каких европейских философских и психологических течений возник и сформировался психоанализ З. Фрейда?
25. Как связано обращение М. Бахтина к эстетическому и искусству с его философской позицией?
26. В чем специфика оригинального блока эстетических понятий М. Бахтина: любовь, завершение, самоутешение, опровержение?
27. Каковы основные закономерности восприятия, сформулированные гештальтпсихологией?
28. Каково психологическое и эстетическое значение композиционного равновесия?
29. Основные черты и особенности структурализма в эстетике.
30. К. Леви-Строс и эстетика структурализма.
31. Кем была впервые выдвинута проблема рецептивной ориентации эстетики?
32. Какие задачи ставила перед собой рецептивная эстетика?

4. Примеры тем презентаций к рубежной аттестации - 4

1. Воображение как философско-эстетическая проблема у Ж.-П.Сартра
2. Проблема Другого в философии и ее воплощение в художественном творчестве Ж.-П.Сартра
3. Соотношение искусства и познания в онтологии М.Хайдеггера
4. М.Хайдеггер о сущности поэзии, ее положении среди других видов искусств
5. Искусство и бытие: тенденции трактовки проблемы в эстетике экзистенциализма
6. Семантическая эстетика как философия искусства
7. Теория коммуникации и искусство
8. Искусство как символическая форма
9. Соотношение слова и изображения в искусстве
10. Перцептуализм об элитарном и массовом искусстве
11. Теория художественного воспитания в перцептуальной эстетике
12. Границы понятия «артефакт» в американской философии искусства
13. Либерализм и эстетика в творчестве Р.Рорти
14. Проблема концептуального искусства в институциональной эстетике
15. Теория деконструкции и ее роль в эволюции эстетики
16. Постмодернизм и массовая культура
17. Деконструкция как художественный прием
18. От психоанализа к шизоанализу
19. Психоаналитическая концепция личности З.Фрейда и его теория художественного творчества
20. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи как предмет психоаналитического анализа
21. Теория «архетипов» К.Юнга и его классификация художественного творчества
22. Влияние фрейдизма на искусство модернизма
23. Структурализм и искусство авангарда
24. Структурализм и постструктурализм в эстетике: сходства и различия
25. Рецептивная эстетика против эстетики традиционной
26. Рецептивная эстетика и социология искусства

5. Примеры вопросов к зачету

1. Предмет изучения эстетики.
2. Периодизация истории эстетики.
3. Структура эстетического сознания.
4. Виды эстетической деятельности.
5. Классификация классических эстетических категорий.
6. Особенности периодизация античной эстетики.
7. Эстетика досократиков.
8. Диалоги Платона о прекрасном, о взаимоотношении искусства и государства.
9. Аристотель о прекрасном, об искусстве и его классификации.
10. Характерные черты эстетики эллинизма.
11. Период Средневековья и особенности средневекового эстетического сознания.
12. Гуманистическая эстетика эпохи Возрождения.
13. Эстетические принципы маньеризма, барокко, классицизма.
14. Общая картина эстетической проблематики эпохи Просвещения.
15. Эстетические взгляды английских просветителей.
16. Просветительский реализм Д. Дидро.
17. Вольтер о прекрасном, о гении.
18. Ж.-Ж. Руссо об искусстве и нравственности, о вкусе.
19. Основные идеи эстетики немецких просветителей.
20. Четыре логических принципа рассмотрения прекрасного И. Кантом.

21. Учение о художественном гении И. Канта.
22. Работа Ф. Шиллера «Письма об эстетическом воспитании».
23. Эстетическая концепция романтизма.
24. Учение о прекрасном, о трех стадиях развития искусства Гегеля.
25. А. Шопенгауэр об эстетическом восприятии.
26. Ф. Ницше об «аполлоновском» и «дионисийском» в культуре и искусстве.
27. Особенности и периодизация развития эстетической мысли в России.
28. Россия XI-XVI вв. Особенности средневекового эстетического сознания.
29. Россия XVII в. Новые формы и принципы художественно-эстетического сознания.
30. Россия XVII в. Эстетика слова.
31. Россия XVII в. Музыкальная эстетика, теория живописи.
32. Россия XVIII в. Утилитарно-прикладной характер эстетики.
33. Творчество М. В. Ломоносова и идеи классицизма.
34. Сентиментализм Н. М. Карамзина.
35. Славянофилы: философия и эстетика.
36. Демократическая эстетика В. Белинского.
37. Основные идеи работы Н. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности.
38. Д. Писарев об эстетике.
39. Характеристика отечественной философии и эстетики конца 19 – начала 20 века.
40. Эстетика общества «Мир искусства».
41. Н. Бердяев о культуре, искусстве и творчестве.
42. Марксистско-ленинский этап в развитии эстетики в России.
43. Искусство и его основные принципы.
44. Особенности современного художественно-эстетического сознания.
45. Основные концепции современной культуры.
46. Современные эстетические категории.
47. Феноменология искусства. Авангардизм.
48. Феноменология искусства. Модернизм.
49. Феноменология искусства. Постмодернизм.
50. Современные проблемы художественно-эстетического образования и воспитания.

Методические указания по выполнению контрольных работ:

Цель контрольной работы – применить на практике знания по курсу эстетики, полученные в процессе самостоятельного изучения учебной литературы, текстов первоисточников и специальной литературы по философии. Содержание контрольной работы должно продемонстрировать владение материалом учебного курса, понимание целостности и взаимосвязи его отдельных частей, умение отчетливо, связно и аргументировано раскрыть избранную тему, используя правильную, логичную письменную речь. При ее написании студент совершенствует навыки работы с учебной и научной литературой, осваивает методы библиографического поиска материала, приемы обработки научной информации, овладевает языком философских понятий, усваивает смысл философских терминов.

1. Тема выдается строго преподавателем. Список тем выдается заранее для ознакомления.

2. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов.

3. Объем контрольной работы должен составлять 5 страниц формата А-4.

4. При написании контрольной работы необходимо использовать не менее 3 источников из списка литературы по заданной теме (книги, статьи), которые должны быть указаны в алфавитном порядке на последней странице контрольной работы.

5. Контрольная работа должна соответствовать научно-публицистическому стилю, и оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями.

6. Структура контрольной работы должна состоять из ответа на выбранную тему и списка литературы.

7. Титульный лист контрольной работы включает полное название академии и кафедры, на которой она выполнена. Ниже располагается название контрольной работы. Далее следуют фамилия, имя и отчество студента, выполнившего контрольную работу, его учебная группа, фамилия преподавателя, который будет проверять контрольную работу. В самом низу листа обозначается город и год написания.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968 – 5 экз.
Борев Ю. Эстетика. М., 1988 – 22 экз.
Кривцун О.А. Эстетика. М., 1989 – 15 экз.
Масеев И.А. Что такое эстетика. М., 1965 – 8 экз.
Радугин А. Эстетика. М., 1998 – 9 экз.
Техническая эстетика и дизайн. Словарь. М., 2012 – 10 экз.
Эстетика. Словарь. М., 1989 – 15 экз.
Эстетика Г. В. Ф. Гегеля. М., 1968-1973 – 8 экз.
Эстетика Ренессанса. М., 1981 – 6 экз.

6.2. Дополнительная литература

Бычков В.В. Эстетика. М., 2009 – 1 экз.
Волкова Е.В. Встреча искусства с эстетикой. О философских проблемах диалога искусства и эстетики в XX веке. М., 2005 – 1 экз.
Куренкова Р.А. Эстетика. М., 2003 – 2 экз.
Эстетика и искусство 20 века. Хрестоматия. М., 2007 – 1 экз.
Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2004 – 2 экз.

Перечень программного обеспечения

7.1. Перечень информационных справочных систем

Электронные образовательные ресурсы:

1. Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Отдел «Культурология и искусство». Режим доступа: https://e.lanbook.com/
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru

4. Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

5. Полнотекстовая электронная библиотека по философии. Институт философии РАН, в которую вошли: 1. Издания ИН РАН (полнотекстовые монографии и сборники, периодические издания, статьи) 2. Русская философия. 3. Новая философская энциклопедия (Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т.) Режим доступа: http://www.philosophy.ru/ru/library/library.html

6. История философии. Энциклопедия. Интернет-версия энциклопедии. Издание включает в себя более семисот статей, посвященных ключевым понятиям, традициям, персоналиям и текстам, определившим собою как философский канон, так и современные направления философской мысли. Режим доступа: http://velikanov.ru/philosophy

7. Национальная философская энциклопедия. Режим доступа: http://terme.ru Ресурс включает в себя нескольких десятков энциклопедий, глоссариев, справочников и словарей. По ним можно осуществлять поиск интересующего понятия, термина, темы и т.д. Проект включает в себя 75 словарей, в которых можно найти более 35000 определений. Включает в себя такие разделы как: «Философские словари и энциклопедии»; «Термины по истории философии»; «Культурологические словари» и др.

7.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекции проходят в режиме онлайн по расписанию.

Презентации лекций отправляются преподавателем после прочтения в личный кабинет.

Тестирование проходит во время занятий по расписанию.

Задания-тесты рассылаются через личный кабинет.

Ответы на тесты присылаются на электронную почту преподавателя.

Зачет-тестирование проходит строго во время последнего занятия по расписанию.

Консультации и обсуждения проблемных вопросов проводятся через эл.почту и по видео-вотсапу.

Экзаменационный вопрос выдается каждому студенту в последний день лекционных занятий. Срок выполнения – 1 неделя. Оценка письменной работы или презентации выставляется в день экзамена.

Подготовка и проведение лекционных занятий с применением дистанционных образовательных технологий

Лекционные занятия с применением дистанционных образовательных технологий проводится в режиме видеоконференции. Организацию работы видеоконференций для лекционных занятий и ее техническую поддержку осуществляет кафедра Истории искусства и гуманитарных наук.

Доступ к системе (сервису) проведения видеоконференций осуществляется посредством сети Интернет.

В качестве площадки для проведения видеоконференций используется программа, поддерживающая аудио - и видеозапись мероприятия (программа Zoom или продукт с аналогичными возможностями).

При проведении лекционного занятия в режиме видеоконференции применяемые технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:

а) видео и аудио трансляцию преподавателя, а также вопросов и комментариев слушателей – студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова;

г) возможность демонстрации преподавателем презентационных материалов во время проведения лекционного занятия;

д) возможность для студентов задавать вопросы, а для преподавателя - отвечать на них;

е) возможность оперативного восстановления связи в случае технических сбоев каналов связи или оборудования.

Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по месту нахождения обучающегося и/или по месту нахождения преподавателя включает в себя:

- технические средства и программные продукты (персональный компьютер (ноутбук), планшет или смартфон, с предварительно установленной системой видеоконференцсвязи (программой Zoom или продуктом с аналогичными возможностями) с выходом в сеть Интернет;
- камеру, позволяющую студентам видеть преподавателя и обеспечивающую трансляцию лекционного занятия;
- микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации между обучающимися и преподавателем.

Каждый обучающийся должен:

- обеспечить необходимые технические условия для присутствия на лекционном занятии в условиях использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
- соблюдать требования к внешнему виду обучающегося и правила поведения при общении с преподавателем;
- отвечать на вопросы преподавателя в режиме аудиосвязи или видеосвязи, или в текстовом сообщении в чате.

Кафедра Истории искусства и гуманитарных наук создает для изучаемой дисциплины папку в электронно-информационной среде академии / избранном кафедрой облачном хранилище / (далее - ЭИОС кафедры) для размещения в ней подготовленных преподавателем материалов в соответствии с программой прохождения курса (списка литературы и электронных ресурсов, ссылок на возможные интернет-источники, презентации иллюстраций к лекционным занятиям и пр.).

Для студентов обеспечивается доступ к папке изучаемой дисциплины в электронно-информационной среде академии, с возможностью скачивать и изучать предоставленные преподавателем материалы.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение дисциплины предполагает формирование у студентов эстетической культуры, которая является важнейшим компонентом общей культуры. Изучение студентами дисциплины «Эстетика» предусматривает проведение лекционных и практических занятий под руководством преподавателя согласно расписанию занятий, а также самостоятельное освоение дополнительного материала (дополнительной литературы) при подготовке к практическим занятиям и экзамену. Дидактическое назначение лекции заключается в том, чтобы ввести студентов в науку, ознакомить с ее основными категориями, закономерностями изучаемой дисциплины и ее методическими основами. Тем самым определяются содержание и характер всей дальнейшей работы студента. С самого начала лекции необходимо настроить обучающихся на активное ее прослушивание. Необходимо сформировать у студентов установку о том, что хороший конспект лекций значительно облегчает подготовку к практическим занятиям, а в дальнейшем к экзамену. Существенную помощь студентам окажут приведённые в конце каждой темы вопросы и презентации. Студентам рекомендуется завести свой словарь терминов (алфавитный или тематический). Главной формой приобретения знаний была и остается самостоятельная работа по изучению курса с учетом рекомендаций преподавателя.