



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГБОУ ВО «ИГУ»
Кафедра культурологии и управления социальными процессами

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института социальных наук,
профессор  **V.A. Решетников**
06 2021 г.



Рабочая программа дисциплины

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Эстетика

Направление подготовки: **51.03.03 Социально-культурная деятельность**

Профиль подготовки: **«Организация деятельности учреждений культуры»**

Квалификация выпускника – **бакалавр**

Форма обучения: **очная, заочная** (при необходимости программа может реализовываться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в полном объеме или частично)

Согласовано с УМК Института социальных наук, протокол № 9 от «16» 06 2021г.

Председатель УМК, профессор



Т.И. Грабельных

Рекомендовано кафедрой культурологии и управления социальными процессами, протокол № 10 от «26» мая 2021 г.

Зав. кафедрой  **Н.В. Деренко**

Иркутск 2021 г.

Содержание

стр.

| | |
|---|--|
| 1. Цели и задачи дисциплины | |
| 11. Место дисциплины в структуре ОПОП | |
| 111. Требования к результатам освоения дисциплины | |
| IV. Содержание и структура дисциплины | |
| 4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов | |
| 4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине | |
| 4.3 Содержание учебного материала | |
| 4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ | |
| 4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС) | |
| 4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов | |
| 4.5. Примерная тематика курсовых работ | |
| V. Учебно– методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) | |
| а) Основная литература | |
| б) Дополнительная литература | |
| в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы | |
| г) программное обеспечение | |
| VI. Материально – техническое обеспечение дисциплины | |
| VII. Образовательные технологии | |
| VIII. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации | |
| 8.1. Оценочные средства для входного контроля | |
| 8.2. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов | |
| 8.3. Оценочные средства текущего контроля | |

1. Цели дисциплины (модуля):

- сформировать у студентов основы эстетического мышления путем изучения основных разделов эстетической науки, раскрыть сущность и специфику эстетики как философской дисциплины,
- определить закономерности проявления эстетических ценностей, показать их жизненно-практическую значимость для современного человека.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление об объекте и предмете эстетики, её роли и место в структуре гуманитарного знания.
Сформировать у студентов понимание значения эстетического знания, выявить его структурные элементы освоить содержание базовых эстетических категорий фундаментальных знаний по теории и истории эстетики.
- развить у студентов представление об аксиологической ориентированности эстетического сознания; связать осмысление студентами эстетических ценностей прошлого и настоящего с профессиональным и личностным развитием будущего специалиста. Показать роль эстетики в развитии универсальных способностей человека: мышления, интуиции, фантазии, воображения.
- Сформировать у студентов понимание специфики существующих форм эстетической деятельности.
- Обеспечить формирование у студентов собственной эстетической оценки концептуального видения на основе формирующегося профессионального эстетического сознания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина Б1. 0. 26 «Эстетика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана Б.1. по направлению подготовки студентов 51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Организация деятельности учреждений культуры». Данный курс предусматривает углубление и совершенствование мировоззренческой, эстетической и общекультурной подготовки студентов. Эстетическая подготовка решает задачу формирования целостной картины мира, понимания её ценностного стержня. Изложение узловых теоретических проблем курса предусматривает органическую связь с самоопределением личности, индивидуальным миропониманием, жизненным и профессиональным самоосуществлением личности.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части «Культурология», «История искусств», «Народная художественная культура». Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстетика», могут быть использованы при изучении дисциплины базовой части Б1. В ДВ 03. 02 «История искусства», а также при написании выпускной квалификационной работы.

111. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): **51.03.03 Социально-культурная деятельность**, профиль «Организация деятельности учреждений культуры»:

**Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций**

| Компетенция | Индикаторы компетенций | Результаты обучения |
|--|--|--|
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | ИДК ук 1.1 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач | Знать: Современные методы и способы сбора информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации Уметь: Анализировать особенности национально-культурного, половозрастного и социально-классового положения для разработки и реализации проектов Владеть: Навыками использования различной информации о социально – культурных процессах |
| | ИДК ук.1. 2 Применяет системный подход для решения поставленных задач | Знать: Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач Уметь: Анализировать и синтезировать разнообразную информацию для решения поставленных задач. Владеть: Навыками работы с информацией, связанной с профессиональной деятельностью. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки эстетической и художественной информации, формируя и расширяя эстетический кругозор. |
| | ИДК УК.1. 3 Применяет системный подход для решения поставленных задач | Знать: Особенности применения системного подхода для исследовательской работы и реализации проектов в социально – культурной сфере. |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Уметь: Применять системный подход в реализации практических задач</p> <p>Владеть: Навыками анализа и синтеза социально-культурной информации с точки зрения системного подхода. Культурой мышления, способностью к анализу, синтезу, восприятию художественной и эстетической информации, постановке цели и выбору оптимальных путей её достижения, формируя и расширяя профессиональный опыт на основе эстетической традиции прошлого и современности.</p> |
| <p>УК 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p> | <p>ИДК ук 5.1 Воспринимает межкультурное разнообразие общества в историческом контексте и интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития</p> | <p>Знать: Место искусства в системе культуры; роль художественного наследия в воспитании и духовно-нравственном развитии обучающихся</p> <p>Уметь: Разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии</p> <p>Владеть: Способами реализации социально-культурных технологий; навыками использования эстетических знаний в профессиональной деятельности</p> |
| | <p>ИДК ук 5.2 Воспринимает культурное, этно-национальное, конфессиональное, нормативно-ценостное, социально-историческое разнообразие общества в философском контексте</p> | <p>Знать: Понимать роль творческого начала личности в развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуре общества с учетом опыта, традиций предшествующих эпох в истории эстетической мысли и эстетической практики.</p> <p>Уметь: Использовать культурное, этно-национальное, конфессиональное, нормативно-ценостное, социально-историческое разнообразие общества в философском контексте</p> <p>Владеть: Навыками практической реализации в социально-</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | культурных проектах возможности разнообразия общества |
| | <p>ИДК ук 5. 3</p> <p>Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p> | <p>Знать: Социальную значимость своей будущей профессии в целом и содержание её эстетической составляющей, в частности. Технологии эстетического саморазвития, повышения компетентности и профессионализма с опорой на эстетические знания.</p> <p>Уметь: Осознанно формировать профессиональное и эстетическое сознание, расширяющего горизонты понимания окружающего мира и самого себя.</p> <p>Владеть: Навыками реализации задач профессиональной деятельности, направленных на повышение уровня своего профессионализма по избранной специальности с учетом отечественного и зарубежного эстетического опыта.</p> |

I. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет:

очная форма обучения 2 зачетных единиц, 72 часов, в том числе 2 зачетных единиц,

заочная форма обучения 2 зачетных единиц, 72 часов, в том числе 2 зачетных единиц,

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой

4.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

Очная форма обучения

| № п/п | Раздел дисциплины/темы | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|----------|---|---------|--|----------------------|--------------|---|--|
| | | | Контактная работа преподавателя с обучающимися | | | | |
| | | | Лекции | Практические занятия | Консультации | | |
| | Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории | | 2 | 18 | 18 | 32 | |
| .1 | Тема 1. Эстетика как философская наука | | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | Тема 2. Структура эстетического сознания. Мир эстетических ценностей | | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| | Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства | | 2 | | | | |
| 3 | Тема 3. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | | 2 | 4 | | 4 | |
| | | | | | 4 | Доклады студентов | |

| № п/п | Раздел дисциплины/темы | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|----------------|--|---------|--|----|------------------------|---|---|
| | | | Контактная работа преподавателя с обучающимися | | Самостоятельная работа | | |
| 4 | Тема 4. Художественный образ как интегральная структура искусства | 2 | 2 | | 2 | 4 | Сообщение по теме. Презентация |
| 5 | Тема 5. Художественное произведение как форма бытия искусства | 2 | 2 | | 2 | 4 | Доклады студентов |
| 6 | Тема 6. Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства | 2 | 2 | | 2 | 4 | Сообщение по теме. Презентация |
| 7 | Тема 7. Эстетическое и психологическое измерение личности художника | 2 | 2 | | 2 | 4 | Доклады студентов |
| | Раздел 3. Философско-эстетический фундамент модернизма, неомодернизма и постмодернизма | 2 | | | | | |
| 8 | Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | 2 | 2 | | 2 | 4 | Доклады по теме. Анализ постмодернистских практик. |
| Итого часов 72 | | | 2 | 18 | 18 | 32 | |

| Раздел дисциплины/темы | Семестр | Заочная форма обучения | | | Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации (по семестрам) | |
|--|---------|--|----------------------|------------------------|---|--|
| | | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | | |
| | | Контактная работа преподавателя с обучающимися | | Самостоятельная работа | | |
| | | Лекции | Практические занятия | | | |
| | | 4 | 6 | 6 | 52 | |
| Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории | | | | | | |
| Тема 1. Эстетика как философская наука. Структура эстетического сознания. Мир эстетических ценностей | 4 | 1 | 1 | 12 | Опрос по теме | |
| Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства | | | | | | |
| Тема 2. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | 4 | 1 | 1 | 6 | Доклады студентов | |

| Раздел дисциплины/темы | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах) | | | Формы текущего контроля успеваемости; Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
|---|---------|--|------------------------|----|---|
| | | Контактная работа преподавателя с обучающимися | Самостоятельная работа | | |
| Тема 3.Художественный образ как интегральная структура искусства. Художественное произведение как форма бытия искусства | 4 | 1 | 1 | | 6 Сообщение по теме. Презентация |
| Тема 4. Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства | 4 | 1 | 1 | | 6 Доклады студентов |
| Тема 5.Эстетическое и психологическое измерение личности художника | 4 | 1 | 1 | | 10 Сообщение по теме. Презентация |
| Раздел 3. Философско-эстетический фундамент модернизма, неомодернизма и постмодернизма | | | | | |
| Тема 6. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | 4 | 1 | 1 | | 12 Доклады по теме. Анализ постмодернистских практик. |
| Итого часов 72 | | 6 | 6 | 52 | |

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Очная/заочная формы обучения

| Семестр | Название раздела, темы | Самостоятельная работа обучающихся | | | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---------|---|---|------------------|------------------------|--------------------|--|
| | | Вид самостоятельной работы | Сроки выполнения | Затраты времени (час.) | | |
| 2 | Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории. Тема 1. Эстетика как философская наука. | Подготовка сообщений по теме «Эстетическое начало в социально – культурной деятельности»; «Проблемное поле современной эстетики»; «Эстетическая картина мира». «Эстетический аспект профессиональной и индивидуальной картины мира». | Первая неделя | 4 | Устный опрос | Основная литература (номер в списке): 1; 2; 3; . Дополнительная : 1; 2; 5; 6. |

| Семестр | Название раздела, темы | Самостоятельная работа обучающихся | | | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---------|--|--|------------------|------------------------|--------------------|---|
| | | Вид самостоятельной работы | Сроки выполнения | Затраты времени (час.) | | |
| 2 | Тема 2. Структура эстетического сознания. Мир эстетических ценностей. | Подготовка сообщения на тему: «Духовное как единство познавательного, этического и эстетического начала». Ценностный аспект искусства: глубина, новизна, идентитет. Сообщение на тему: «Эстетическое отношение и его формы». «Эстетизм как стиль жизни». «Эстетика как терапия и самотерапия». | Вторая неделя | 4 | Устный опрос | Основная литература: 1; 2; 3. Дополнительная : 2; 6; . |
| 2 | Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства. | | | | | |
| 2 | Тема 3. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | Сообщение на темы: 1. Самоопределение искусства в культуре. 2. Духовное содержание искусства. 3. Стиль в искусстве. 4. Роль искусства в самовоспитании личности. 5. Искусство и собирание себя. | Третья неделя | 4 | Устный опрос | Основная литература (номер в списке): 1; 2; 3 . Дополнительная 1; 5; |

| Семестр | Название раздела, темы | Самостоятельная работа обучающихся | | | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---------|---|--|------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | Вид самостоятельной работы | Сроки выполнения | Затраты времени (час.) | | |
| 2 | Тема 4. Художественный образ как интегральная структура искусства | Подготовка докладов на тему: «Понятие художественный образ в искусстве». Провести сравнительный анализ категорий: Образ – символ – знак в искусстве. | Четвертая неделя | 4 | Письменная работа | Основная литература: 1; 2; 3; ; Дополнительная: 1; 2; 4; . |
| 2 | Тема 5. Художественное произведение как форма бытия искусства. | Сообщение на тему: Структура художественного произведения. «Основные стилевые тенденции в истории живописи». Эссе на тему: «Как повлияло искусство на становление моей личности»? Разработать алгоритм анализа художественного произведения на примере живописи, литературы, кино. | Пятая неделя | 4 | Защита творческих проектов | Основная литература: 1; 2; 3 . Дополнительная : 2; 4; |

| Семестр | Название раздела, темы | Самостоятельная работа обучающихся | | | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---------|---|--|------------------|------------------------|--------------------|--|
| | | Вид самостоятельной работы | Сроки выполнения | Затраты времени (час.) | | |
| 2 | Тема 6. Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства. | Подготовка сообщения на тему: «Природа творчества»; «Эстетическое и психологическое измерение личности художника». Анализ современных эстетических практик, развивающих универсальные способности человека. Подготовка докладов на тему: «Сущностные характеристики эстетического восприятия». «Л. Выготский Психология восприятия искусства». «Портрет, автопортрет в перспективе семиотики». | Шестая неделя | 4 | Защита проектов | Основная литература (номер в списке): 1; 2; 3 . Дополнительная : 1; 2;34 6 . |

| Семестр | Название раздела, темы | Самостоятельная работа обучающихся | | | Оценочное средство | Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы |
|---|---|---|------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| | | Вид самостоятельной работы | Сроки выполнения | Затраты времени (час.) | | |
| 2 | Тема 7. Эстетическое и психологическое измерение личности художника | Проведите сравнительный анализ специфики Традиционной – модернистской и постмодернистской эстетики. Подготовить презентацию на тему: «Пути развития эстетической культуры личности». | Седьмая неделя | 4 | Устный опрос | Основная литература (номер в списке): 1; 2; 3 . Дополнительная : 1; 2; 3. |
| 2 | Раздел 3. Философско – эстетический фундамент модернизма, неомодернизма, постмодернизма | | | | | |
| 2 | Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | Подготовка докладов на тему: «Эстетические проблемы современной культуры»; | Восьмая неделя | 4 | Защита проектов; тестирование | Основная литература (номер в списке): 1; 2; 3 . Дополнительная : 1; 2; 3. |
| Общая трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине (час) очная/заочная формы 32/52 | | | | | | |
| Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (час) | | | | 3 | | |
| Бюджет времени самостоятельной работы, предусмотренный учебным планом для данной дисциплины (час) | | | | | | |

5. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории. Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности

ТЕМА 1. ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА.

Предмет эстетики. О философских основаниях эстетической науки. О содержании понятия «эстетика». Зарождение и становление эстетической мысли. Типы и формы эстетической рефлексии. Тенденции к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с философией, психологией, социологией, культурологией, историей искусства. Методологические основания современной эстетики. Методологическая программа системно-синергетического исследования в эстетике. Понятие художественного процесса. История художественных ментальностей в контексте истории искусств.

Тема 2. СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. МИР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.

Строение человеческой деятельности. Специфика эстетической деятельности, её виды и формы. Эстетическая природа творческой деятельности. Происхождение художественной деятельности: филогенез и онтогенез.

Субъектно-объектная природа эстетического отношения к действительности. О происхождении эстетического чувства. Эстетическое отношение как вид ценностного сознания. Содержательная форма как носитель эстетической ценности.

Эмоционально-оценочная природа эстетического отношения. Эстетическое как соотношение реальности и идеала. Эстетическая сфера культуры как аксиологическая система.

Анализ основных эстетических ценностей. Красота, её источники и критерий. Структурная организованность и правильность, ритмичность, симметрия, пропорциональность, мера и соразмерность, гармоничность, целостность. Прекрасное как диалектика материального и идеального. Красивое и прекрасное. Прекрасное и безобразное. Возвышенное как свободное единство чувственного и разумного, как добродетель. Возвышенное и категория меры. Прекрасное и возвышенное. Возвышенное и низменное.

Трагическое как отражение борьбы нового со старым. Трагическое в истории культуры. Трагический герой. Трагический катарсис. Поэтика трагического.

Комическое как противоречие внешней формы и внутреннего содержания единого. Модификации чувства комического: забавное, юмористическое, сатирическое. Юмор, остроумие, ирония как свойства творческого мышления. Комическое в искусстве и жизни. Поэтика комического.

Взаимосвязь и взаимопереходы эстетических категорий: мрачное величие, комитрагическое и т.п.

Строение и функционирование эстетической культуры общества. Общая характеристика эстетической культуры. Эстетический вкус как инструмент культуры. Суждение вкуса, его всеобщность и единичность. Типология эстетических вкусов. Роль эстетической установки в человеческой деятельности. Формирование эстетического сознания, эстетическое воспитание и самовоспитание. Взаимосвязь эстетического и художественного в процессе формирования личности.

Раздел 2. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА.

Тема 3. ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ.

Понятие искусства. Миметические, эмотивистские, экспрессионистические, натуралистические, психологические, психоаналитические теории искусства. Отличие искусства от науки. Специфика объекта искусства. Самоопределение искусства в культуре. Исторический процесс автономизации художественной деятельности. Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства. Искусство в художественной культуре. Духовное содержание искусства: аксиологический аспект. Искусство как полифункциональная система. Динамика взаимоотношений функций искусства. Универсалии в искусстве. Культурное бытие мифа и его воздействие на способы художественного мышления. Исторический словарь мифов и кочующие художественные сюжеты. Содержательная и формальная сторона архетипа. Бинарные оппозиции в сфере художественного фантазирования. Дионисийское и аполлоновское начала, пластичность и живописность как универсалии художественного сознания.

Искусство как социальное явление. Искусство – форма общественного сознания. Искусство и ноосфера. Искусство – концентрированное выражение общественной практики, обобщение опыта отношений. Личное, национальное, межнациональное и общечеловеческое в искусстве.

Тема 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСКУССТВА.

Художественный образ как форма художественного мышления. Проницаемость границ между символикой художественных образов действительности. Теория мимезиса и природа художественной выразительности. Роль объективного и субъективного в создании символико-метафорического словаря искусства. Художественный метод – способ образного мышления. Наука, искусство и факт. Природа художественного метода.

Тема 5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА БЫТИЯ ИСКУССТВА.

Художественный текст – центральное звено художественного общения и первая ступень бытия искусства. Художественное произведение как вторая ступень бытия искусства, его социальное бытие. Актуальное и вечное в произведении искусства. Стиль как категория онтологии искусства. Структура стиля. Стиль как порождающая (генная) программа произведения.

Тема 6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА.

Творческий процесс и его особенности. Художественное творчество – создание непредсказуемой художественной реальности. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Природа и сфера действия интенции творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство.

Творческий характер восприятия искусства. Искусство как катарсис. Социально-культурный контекст художественного восприятия. Творческий характер эстетического восприятия художественного произведения. «Присутствие», «участие», «отождествление», «созворчество» в процессе восприятия. Специфика восприятия произведений различных видов искусства. Проблема адекватности художественного восприятия и его вариативность.

Теория вчувствования Т. Липпса. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс их усиления.

Типология массового художественного восприятия. Социально-психологические стимулы и препятствия художественного контакта.

Тема 7. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА.

Влияние устойчивых состояний, сопровождающих творческий акт на особенности личности художника. Проблема искренности и оформленности внутреннего переживания автора. Ролевые перемены в творчестве и театрализация бытового поведения художника. Лабильность психики как результат переживания высокой амплитуды чувств, максимального «собирания себя» в процессе творческого акта. Позитивный и негативный типы одиночества творца. Конфликт любви и творчества в жизни художника. Биография художника как культурно-эстетическая проблема. Наделенность талантом как подготовленность к судьбе особого рода. Влияние стилистических форм творчества на стилистические формы личной жизни. Зависимость типов художественных биографий от исторических эпох. Понятия биографического сознания, системы биографий, предметной фактуры биографии, фазы жизненного пути художника в их связи с социокультурными приоритетами.

Раздел 3. ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ МОДЕРНИЗМА, НЕОМОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА.

Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства.

Принципы дифференциации эстетических теорий XX века. А. Бергсон о роли мифоэтического творчества внейтрализации чрезмерного развития рефлексии. Философские основы и принципы художественного творчества в эстетике экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер). Искусство как поиск «нашего основания быть» в эстетике А. Мальро. Методология структурализма как воплощение идей бескорыстной научности. Метафорическая эссеистика постструктуралаизма как метод обнаружения «остаточных смыслов» произведения искусства. Ж. Деррида о способах анализа внутренней противоречивости текста.

Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Влияние картины мира XX века на становление нового типа художественного видения. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта. Антиутопичность постмодернизма. Ирония, игровое начало, цитатность, культ аутентичности в искусстве постмодернизма.

4.3.1. Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ **Очное/заочное обучение**

| № п/п | № раздела и темы дисциплины (модуля) | Наименование семинаров, практических и лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Оценочные средства | Формируемые компетенции |
|-------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории | Тема 1. Эстетика как философская наука. | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 2. | Эстетическое и художественно | Тема 2. Структура эстетического сознания Мир эстетических ценностей. | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |

| | | | | | |
|---------------|---|---|----|-------------------------------|--------------|
| | е в системе человеческой деятельности. | | | | |
| 3. | Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства. | Тема 3. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства . | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 4 | Раздел 2. | Тема 4. Художественный образ как интегральная структура искусства. | 2 | Письменная работа | УК-1 УК 5 |
| 5 | Раздел 2. | Тема 5. Художественное произведение как форма бытия искусства. | 2 | Защита проектов | УК-1 УК 5 |
| 6 | Раздел 2. | Тема 6. Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства. | 3 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 7 | Раздел 2. | Тема 7. Эстетическое и психологическое измерение личности художника | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 8 | Раздел 3. Философско-эстетический фундамент модернизма, неомодернизма, постмодернизма. | Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | 3 | Защита проектов; тестирование | УК-1 УК 5 |
| Всего: | | | 18 | | |

Заочное обучение

| № п/п | № раздела и темы дисциплины (модуля) | Наименование семинаров, практических и лабораторных работ | Трудоемкость (час.) | Оценочные средства | Формируемые компетенции |
|-------|---|--|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории | Тема 1. Эстетика как философская наука. | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 2. | Эстетическое и художественное в системе человеческой | Тема 2. Структура эстетического сознания Мир эстетических ценностей. | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |

| | | | | | |
|----|--|--|----|-------------------------------|--------------|
| | деятельности . | | | | |
| 3. | Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства. | Тема 3. Искусство как феномен культуры Творческий характер восприятия искусства | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 4 | Раздел 2. | Тема 4. Художественный образ как интегральная структура искусства. | 2 | Письменная работа | УК-1 УК 5 |
| 5 | Раздел 2. | Тема 5. Художественное произведение как форма бытия искусства. | 2 | Защита проектов | УК-1 УК 5 |
| 6 | Раздел 2. | Тема 6. Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства. | 2 | Устный опрос Презентация | УК-1 УК 5 |
| 7 | Раздел 2. | Тема 7. Эстетическое и психологическое измерение личности художника | 2 | Устный опрос | УК-1 УК 5 |
| 8 | Раздел 3. Философско - эстетический фундамент модернизма, неомодерниза, постмодернизма. | Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | 2 | Защита проектов; тестирование | УК-1 УК 5 |
| | Всего: | | 16 | | |

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в рамках самостоятельной работы (СРС)

| п/п | Тема | Задание | Формируемая компетенция | ИДК |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| 1 | Тема 1. Эстетика как философская наука. | Подготовка сообщений по теме «Эстетическое начало в социально – культурной деятельности»; «Проблемное поле современной эстетики»; «Эстетическая картина мира». «Эстетический аспект профессиональной и индивидуальной картины мира» | УК-1 | ИДК ук 1.1 Ориентируется в информационном потоке по проблемам социально-культурной деятельности |

| | | | | |
|---|---|---|--------|---|
| 2 | Тема 2. Мир эстетических ценностей. | Подготовка сообщения на тему: «Духовное как единство познавательного, этического и эстетического начала». Ценностный аспект искусства: глубина, новизна, идентитет. | УК - 5 | ИДК ук 5.1 Воспринимает межкультурное разнообразие общества в историческом контексте и интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития |
| 3 | Тема 3. Структура эстетического сознания. | Сообщение на тему: «Эстетическое отношение и его формы». «Эстетизм как стиль жизни». «Эстетика как терапия и самотерапия». Составить таблицу форм эстетического отношения к миру: эстетическое восприятие, эстетическое переживание, эстетическая оценка, эстетический и художественный вкус. | УК- 5 | ИДК ук 5.2 Воспринимает культурное, этническое, конфессиональное, нормативно-ценностное, социально-историческое разнообразие общества в философском контексте |
| 4 | Тема 4. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | Сообщение на темы: 1. Самоопределение искусства в культуре. 2. Духовное содержание искусства. 3. Стиль в искусстве. 4. Роль искусства в самовоспитании личности. 5. Искусство и собирание себя. Проведите сравнительный анализ категорий: Направление – течение в искусстве. Стиль и метод в искусстве. Натурализм – реализм – формализм как типы художественного мышления. Подготовить текст экскурсии на базе ИОХМ. Подготовка докладов на тему: «Сущностные характеристики эстетического восприятия». « Л. | УК-1 | ИДК ук 1.1 Ориентируется в информационном потоке по проблемам социально-культурной деятельности |

| | | | | |
|---|--|--|--------|---|
| | | Выготский Психология восприятия искусства». «Портрет, автопортрет в перспективе семиотики». | | |
| 5 | Тема 5. Художественный образ как интегральная структура искусства. | Подготовка докладов на тему: «Понятие художественный образ в искусстве». Провести сравнительный анализ категорий: Образ – символ – знак в искусстве. Поиск примеров эстетических метафор в современном искусстве. | УК - 5 | ИДК ук 5.1 Воспринимает межкультурное разнообразие общества в историческом контексте и интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития |
| 6 | Тема 6. Художественное произведение как форма бытия искусства. | Сообщение на тему: Структура художественного произведения. «Основные стилевые тенденции в истории живописи». Эссе на тему: «Как повлияло искусство на становление моей личности»? Разработать алгоритм анализа художественного произведения на примере живописи, литературы, кино. | УК - 1 | . ИДК УК.1.3 Применяет системный подход для решения поставленных задач |
| 7 | Тема 7. Художественное творчество как специфическая деятельность. | Подготовка сообщения на тему: «Природа творчества»; «Эстетическое и психологическое измерение личности художника». Анализ современных эстетических практик, развивающих универсальные способности человека. | УК 5 | ИДК ук 5.1 Воспринимает межкультурное разнообразие общества в историческом контексте и интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития |
| 8 | Тема 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе | Подготовка докладов на тему: «Эстетические проблемы современной культуры»; Проведите | УК - 1 | ИДК ук 1.1 Ориентируется в информационном потоке по проблемам социально-культурной деятельности |

| | | | | |
|--|-----------------|---|--|--|
| | искусства. . | сравнительный анализ специфики традиционной– модернистской и постмодернистской эстетики. Подготовить презентацию на тему: «Пути развития эстетической культуры личности». | | |
|--|-----------------|---|--|--|

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Учебно-тематический план дисциплины предусматривает ее изучение студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной работы. Посещение аудиторных занятий обязательно. На лекциях студенты осваивают материал, записывая его в тетрадях. Каждая лекция и семинар имеют свою цель учебной работы, которая предполагает раскрытие и освоение студентами основных положений государственного образовательного стандарта по данной дисциплине. На семинарах предполагается обсуждение студентами определенных вопросов плана, раскрывающих тему семинара. Семинар является формой организации учебного процесса, которая служит дополнением к лекции, детализирует и расширяет ее тему. Активность студентов на семинаре является обязательным требованием к его проведению.

В процессе подготовки к семинару преподаватель дает студентам следующие задания:

- 1) ознакомиться с планом и методическими указаниями к семинару;
- 2) изучить конспект лекции по данной теме;
- 3) самостоятельно изучить литературу, данную к вопросам плана;
- 4) выполнить задания для самостоятельной работы с целью сбора реальных фактов, иллюстрирующих те или иные положения задания.

Для успешного выполнения заданий для самостоятельной работы по данной дисциплине преподаватель может попросить студентов проанализировать веб-сайты российских и зарубежных организаций социо - культурной сферы сферы в Интернете. Для этого в программе приводятся адреса вебс-айтов, где можно найти материалы о тенденциях современного художественного процесса, организации выставок классического и современного искусства. На семинарах студенты выступают с сообщениями по вынесенным на рассмотрение вопросам, докладывают о выполнении определенных заданий, участвуют в дискуссии. Преподаватель предоставляет студентом возможность свободно высказаться по обсуждаемым вопросам, помогает организовать обсуждение и провести дискуссию.

Сами семинары могут иметь различную форму. Наиболее типичной формой является коллективное обсуждение сообщений студентов по вопросам плана. Однако это не означает, что к семинару готовятся только те студенты, кто делает сообщение. Все студенты должны быть готовы к обсуждению, обмену мнениями. Студенты могут подготовить презентации (устные и электронные в PowerPoint), которые демонстрируют своим сокурсникам. После презентации они отвечают на вопросы. Завершается презентация обсуждением. Отдельные вопросы семинара посвящаются изучению практических случаев (case study). Семинары могут проходить и в форме деловой или

ролевой игры, пресс-конференции, круглого стола, встречи с экспертом, заседания мастерской (workshop) и др. Как правило, один час на первом и последнем семинаре посвящен и графическому изображению студентами того, как они представляли новую дисциплину в начале ее освоения и после. Завершаются семинары итоговым занятием в форме круглого стола, на котором обсуждаются все возникающие вопросы по изучению дисциплины и даются рекомендации по подготовке к итоговой аттестации. Форма каждого занятия определяется преподавателем, который доводит форму последующего семинара и задания до сведения студентов на предыдущем семинаре. С тематикой семинаров и конкретными вопросами и заданиями к семинару студенты могут ознакомиться и на странице кафедры культурологии и управления социальными процессами сети университета. Доступ к локальной сети открыть в электронном читальном зале университета и любой точке доступа на факультете.

ТЕМАТИКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

ТЕМА 1. ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА.

1. Какие элементы включает в себя культурная система? Что есть культура как единое целое? Каковы причины усилившегося интереса ученых, деятелей искусства к проблемам культуры?
2. Как современная наука определяет предмет эстетики?
3. Раскройте содержание понятия «эстетика»?
4. В культуре, эстетике обнаруживается стремление к консерватизму как идеологической установке. В чем Вы видите оправдание консерватизма в культуре и эстетике ?
5. Как повлиял на эстетику кризис в гуманитарных науках ?
6. В чем отличительный признак эстетики как философской науки?
7. В чем Вы видите точки сопряжения эстетики и психологии, эстетики и социальной работы?
8. В чем состоит перспективность системно-синергетического исследования проблем эстетики? Какова роль системного анализа в эстетике?
9. Какие определения эстетики Вам известны?
10. Какую категорию при построении эстетики как системы Вы бы взяли за основу?
11. В чем специфика эстетического отношения к миру?
12. Каковы функции эстетики?

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Каково основное содержание категории «эстетическое» ?
2. Через какие понятия определяют ключевую категорию эстетики – «эстетическое» ?
3. Каково место эстетического начала в структуре духовного?
4. Обоснуйте связь эстетического, этического и познавательного начал, составляющих структуру духовного?
5. В чем состоит метафизический смысл эстетического?
6. Каково значение эстетического наслаждения в эстетическом акте?
7. Что такое художественность произведения искусства?

ТЕМА 2. СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. МИР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.

1. Что такое эстетическое сознание и какова его структура?
2. Почему красота и прекрасное с древности привлекала внимание людей, как в практическом, так и в теоретическом планах?

3. Что такое красота?
4. Как соотносятся понятия «красота» и «прекрасное» ?
5. Какова роль эстетики в развитии универсальных качеств человека: мышления, интуиции, фантазии и воображения?
6. В чем состоит смысл категории возвышенное?
7. В чем состоит эстетический смысл категории безобразного в современной эстетике?
8. В чем эстетический смысл категории трагического?
9. В чем эстетический смысл категории комического?
10. Обоснуйте необходимость для теории и практики категории эстетическая культура.
11. В чем смысл и значение эстетического воспитания и самовоспитания специалиста-психолога, специалиста по социальной работе ?
12. В чем главный эстетический смысл категории вкуса? Какими факторами определяется эстетический вкус?
13. Покажите связь эстетического вкуса и стиля поведения личности?
14. Какие категории, кроме указанных выше, Вам ещё известны?
15. Назовите главные, базовые категории в эстетической науке?
16. Через какое более общее понятие определяются базовые категории эстетики?
17. Согласны ли Вы с точкой зрения, что в каждом человеке от природы заложено этическое и эстетическое начало?
18. Что стоит за определением «эстетизм» сознания личности?
19. Каковы критерии несовершенного, неэстетичного?
20. Что Вы понимаете под словами «эстетически образованный человек»? Постарайтесь определить компоненты эстетического воспитания личности.

ТЕМА 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА.

1. В чем состоит эстетический смысл искусства?
2. Почему и в каком смысле искусство является главным носителем эстетического в культуре? Каковы на Ваш взгляд, причины возникновения искусства? При каких условиях эстетическое начинает отделяться от утилитарного в человеческой деятельности?
3. Для чего нам нужно искусство?
4. Что есть искусство? Каковы функции искусства?
5. В чем специфика искусства?
6. Можно ли говорить об отрицательном влиянии искусства на человека?
Аргументируйте свой ответ.
7. Часто искусство сопоставляется с зеркалом, как Вы думаете что подразумевается под этим сопоставлением?
8. Что такое метод изображения в искусстве?
9. Какие существуют художественные методы? Дайте им краткую характеристику.
10. Что такое стиль в искусстве? Чем можно объяснить стилевое разнообразие искусства?
11. Как Вы понимаете непрерывность в развитии мирового искусства?
12. Применимо ли понятие «прогресса» к искусству?
13. Чем Вы объясните резкое усиление тенденции к синтезу искусств в культуре XX века?
14. Какой вид искусства в нашей очень сложной противоречивой жизни ближе всего к человеку?
15. Почему аудио-визуальные искусства занимают такое большое место в нашей жизни?
16. Интересен ли одному человеку монолог в искусстве другого? Так ли нам необходима исповедь другого, нанизанная на общеизвестные темы?
17. Каковы причины появления элитарных концепций искусства?

18. Какое искусство необходимо в настоящее время?
19. Почему необходимо непрерывно обновлять искусство?
20. Способно ли искусство влиять на психическое здоровье человека? Если да, то как?
21. Какие качества нужны человеку, чтобы тонко чувствовать искусство, понимать его и самому создавать художественные произведения?
22. Что Вы думаете об актуальности современного русского искусства в мировом контексте?
23. Какова роль искусства в саморегуляции личности?
24. Существует мнение, что история искусства – это история шедевров, классических творений, ставших вехами в духовной истории человечества. Дайте оценку такому подходу.
25. Почему традиции, доминирующие в искусстве в течение ряда веков, прерываются; на основе чего складывается новое художественное видение?
26. Виды искусства часто делят на простые и синтетические? Какие искусства Вы бы отнесли к первой и какие ко второй группе?
27. И.В. Гете писал о том, что цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, побуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают или волнуют, печалят или радуют. Каково, с Вашей точки зрения, воздействие цвета на настроение человека?

ТЕМА 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСКУССТВА.

1. Что понимает современная эстетика под художественным образом?
2. Как можно описать эстетический смысл художественного символа?
3. Каково эстетическое значение канона?
4. Какие существуют способы художественного мышления? Дайте им характеристику.
5. Чем объяснить вечную молодость великих поэтических творений – от «Слова о полку Игореве» до музыки Д. Шостаковича?
6. Какова природа художественной выразительности?
7. Охарактеризуйте художественный образ как основной способ формирования и существования психологического содержания художественного произведения.
8. Часто говорят, что вне яркого образа нет красоты. Так ли это? Аргументируйте свой ответ.

ТЕМА 5. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА БЫТИЯ ИСКУССТВА.

1. Какие существуют подходы к анализу произведений искусства?
2. В чем специфика эстетической интерпретации художественного произведения?
3. Что такое художественный текст?
4. Что такое пафос художественного произведения?
5. В чем специфика позитивистской методологии (конец XIX века) при интерпретации художественного произведения?
6. В чем особенность контекстного подхода к произведениям искусства?
7. Закончите предложение: «Художественное произведение начинается с ...».
8. Что подразумевается под пространственно-временной организацией художественного произведения?
9. Как связана структура произведения со структурой социального бытия, отражаемая им?
10. Покажите на примерах как художественное пространство и время выступают в качестве структурных элементов произведения?
11. Что делает художественное произведение классикой?

12. Что должен видеть ценить в художественном произведении развитый читатель, зритель, слушатель?
13. Каковы наиболее существенные источники психологичности современного искусства?
14. Обоснуйте зависимость психологического содержания художественного произведения от определенных психологических теорий, оказывающих влияние на художника.
15. Каковы пути проникновения теоретически разработанных психологических идей в художественный текст?
16. Почему в рамках одного и того же вида и жанра искусства разные произведения воспринимаются по-разному?
17. Как Вы понимаете утверждение Ж.П. Сартра: «Произведение искусства есть ирреальное». Дайте анализ этого утверждения.

ТЕМА 6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА.

1. Какова природа и смысл эстетического творчества в философской традиции?
2. В чем специфика художественного творчества?
3. Согласны ли Вы с мыслью, что всяkim творчеством движет сомнение?
4. Применимо ли понятие «прогресс» в сфере литературного и художественного творчества?
5. Что есть творческий человек? Что формирует творческую личность?
6. Какова природа таланта? Что такое талант в искусстве, науке?
7. Значение фантазии и воображения в жизни человека?
8. Каковы возможности эстетики в развитии фантазии и воображения человека?
9. Почему люди с разных эстетических позиций оценивают окружающую действительность?
10. В чем специфика ведущих компонентов художественного восприятия – «сопереживания» и «створчества»?
11. Каково содержание термина «остранение»? Какую роль играет остранение в процессе восприятия произведения искусства, художественного образа? Приведите примеры.

ТЕМА 7. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА.

1. В чем Вы видите назначение художника?
2. Художник творит для современности или для вечности?
3. Какова значимость концептуального мышления художника?
4. Покажите влияние представлений художника о структуре Универсума, социума или индивидуального сознания на содержание произведения.
5. Как Вы понимаете слова О. Бальзак о том, что крупный художник не только истолковывает, но и творит «философию в захватывающих образах»?
6. В создании художественного образа участвуют все «сущностные силы» художника. О каких «сущностных силах» художника идет речь?
7. Что отличает критику от обычного читательского или зрительского мнения?

ТЕМА 8. ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ МОДЕРНИЗМА, НЕОМОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА.

1. Как может быть описан эстетический смысл модернизма?
2. Что такая неклассическая эстетика (нонклассика)? Чем она отличается от классической эстетики?
3. Каковы главные философско-эстетические истоки нонклассики?

4. Каковы базовые принципы нонкласики и почему они понимаются как базовые?
5. Каковы основные структурно-эмпирические паракатегории нонкласики?
6. Чем характеризуется нонкласика в предметно-смысловом плане ?
7. Как может быть описан эстетический смысл постмодернизма?
8. Каковы основные хронотипологические этапы трансформации искусства в XX в.?
9. Каковы главные отличительные черты искусства авангарда, неоавангарда и трансавангарда?
10. В каком плане изменилось понимание искусства в пост-культуре ХХ века?
11. Каковы основные причины появления феноменов безобразного в искусстве конца ХХ – начала ХХI века?
12. В чем смысл игры как сущностной характеристики человека (концепция Й. Хейзинга).
13. В чем Г. Г. Гадамер усматривал игровую сущность искусства?
14. Каков эстетический смысл мифологемы Г. Гессе «Игра в бисер»?

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ.

1. Анализ системы «субъект-художественное средство-объект».
2. Вдохновение в художественном творчестве.
3. Роль искусства в саморегуляции личности.
4. Эстетический смысл «золотого сечения».
5. Нравственное начало в искусстве.
6. Диалог культур в контексте художественного восприятия.
7. Эстетизм как феномен личностного развития.
8. Социальная природа художественного символа.
9. Необходимость и случайность в искусстве.
10. Трагическое как эстетическая категория.
11. Героическое в системе эстетических категорий.
12. Социальные мотивы художественного творчества.
13. Проблема синестезии в современном искусстве.
14. Эстетизм как способ понимания жизни (С.Моэм, Ф.Ницше).
15. Эстетический вкус и стиль поведения.
16. Гармоничность как фактор саморазвития личности.
17. Эстетика мышления в контексте личностного роста.
18. Смех как мировоззрение личности.
19. Мандала как форма искусства и средство самопознания личности.
20. Художественное сознание как психическое явление.
21. Духовность художественного мироотношения.
22. Художественное сознание как идеальная система.
23. Активность бессознательного в художественном творчестве.
24. Ассоциативность художественного образа
25. Эстетический аспект научной картины мира.
26. Эстетическая природа фантазии.
27. Гармония как эстетическая категория.
28. Ирония как эстетическая категория.
29. Эстетическое как совершенное.
30. Эстетический аспект арт-терапии.
31. Вкус к жизни как эстетическая ценность.
32. Язык жеста как эстетическая ценность.

33. Фантазийное самопредставление человека как ценность.
34. Личностный аспект художественной картины мира.
35. Природа эстетического знака.
36. Технократические тенденции в современной эстетике.
37. Художественное предвосхищение будущего.

4.5 Примерная тематика курсовых работ (проектов) (при наличии)

Выполнение курсовых работ не предусмотрено учебным планом.

У. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля):

Основная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учеб. для гуманитар. напр. и спец. вузов России / В. В. Бычков. - М. : Академ. проект, 2009. - 451 с.
2. Дзикевич, С. А. Эстетика: начала классической теории: учеб. пособие для вузов / С. А. Дзикевич ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М. : Академ. проект : Фонд "Мир", 2011. - 254 с.
3. Никитина, И. П. Эстетика: учеб. для бакалавров, для студ. соц. и гуманитар. направл. и спец. / И. П. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 676 с.

Дополнительная литература

1. Каган, М. С. Эстетика как философская наука: университет. курс лекций / М.С. Каган ; С.-Петербург. гос. ун-т, Академия гуманит. наук. - СПб. : Петрополис, 1997. - 544 с.
 2. Лосев, А. Ф. Диалектика художественной формы: научное издание / А. Ф. Лосев. - М. : Академ. проект, 2010. - 415 с.
 3. Мейман, Эрнст. Введение в современную эстетику / Э. Мейман ; пер. с нем.: И. Слоним, В. Слоним ; предисл. Ю. И. Айхенвальда. - 2-е изд. - М. : Изд-во ЛКИ, 2007. - 185 с.
 4. Никитина, И. П. Философия искусства : учеб. пособие / И. П. Никитина. - М. : Омега-Л, 2008. - 559 с.
 5. Петкова, С. М. Справочник по эстетике : научное издание / С. М. Петкова. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 351 с.
 6. Эстетика как образ жизни: к юбилею Константина Михайловича Долгова / РАН, Ин-т философии ; сост., ред. М. А. Кукарцева. - М. : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2013. - 303 с.
- в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет-ресурсы

| № п/п | Название сайта | Адрес сайта | Описание материала, содержащегося на сайте |
|-------|----------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Библиотека | | Представлена научная |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | ИГУ | | литература по различным темам и проблемам развития искусства и художественной культуры в различные исторические эпохи в разных странах |
| 2 | ЭБС Znaniум.com | http://znanium.com/catalog /query/ | Содержит учебную и научную литературу по проблемам мировой художественной культуры и искусства |
| 3 | Электронная научная библиотека | https://elibrary.ru/default.aspx | Содержит научные публикации по проблемам мировой художественной культуры и искусства |
| 4 | Научная электронная библиотека «Киберленinka» | https://cyberleninka.ru | Представлена научная литература по различным темам и проблемам развития искусства и художественной культуры в различные исторические эпохи в разных странах |
| 5 | Культура РФ | https://www.culture.ru | Представлен иллюстративный и текстовый материал по истории культуры и искусства России |
| 6 | Карл Верман. История искусства всех времён и народов | http://verman-art.ru/ | Классическое исследование по истории искусства. Многотомная энциклопедия по искусству. |
| 7. | Российский образовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура | http://artclassic.edu.ru/ | Искусство представлено не изолированно, а в контексте истории (как глобальной – истории страны и эпохи, так и частной – истории жизни конкретного художника). |
| 8 | Планета Small Bau. Художественно-исторический музей | http://smallbay.ru/architec01.html | Представлены живопись, архитектура, фотоискусство, литература, мифология различных стран и народов в разные исторические эпохи. Сайт содержит как текстовые материалы, так и видеоряд. |
| 9. | Музей современного искусства Эрарта | http://www.erarta.com/ | Представлено современное изобразительное искусство. Сайт знакомит с современными авторами, которые рассказывают сами о |

| | | |
|--|--|--------------------------|
| | | себе и своем творчестве. |
|--|--|--------------------------|

г) программное обеспечение

- DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal; кол-во 4; Договор №03-016-14 от 30.10.2014 г.;
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 250-499 Node 1 year Educational Renewal License; кол-во 1800;
- Форус Контракт № 04-114-16 от 14 ноября 2016 г. КЕС Счет № РСЦЗ-000147 и АКТ от 23 ноября 2016 г. Лиц.№1В08161103014721370444;
- Office 365 профессиональный плюс для учащихся (Организация: ФГБОУ ВО ИГУ Административные службы Домен: irkstateuni.onmicrosoft.com); кол-во 15000; Номер заказа: 36dde53d-7cdb-4cad-a87f-29b2a19c463e от 07.06.2016 г.; программа, обеспечивающая воспроизведение видео VLC Player;
- программа для создания и демонстрации презентаций иллюстраций и других учебных материалов: Microsoft Power Point.

У1. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):

Учебная аудитория № 217 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 3, учебный корпус №3, ауд. 217 (этаж 2, помещение 50): Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации на 64 рабочих места (59,9 кв.м), оборудованная специализированной (учебной) мебелью (столы, стулья, меловая доска, кафедра); оборудованием для презентации учебного материала и тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе дисциплины «Эстетика»: проектор Epson EMP-S52, ноутбук 15.6"Samsung NP350E5C. Программное обеспечение: программа, обеспечивающая воспроизведение видео VLC Player; программа для создания и демонстрации презентаций, иллюстраций и других учебных материалов: MS PowerPoint.

Для организации самостоятельной работы студентов предназначена ауд.№ 123Б-ИМЭИ с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 664003, Иркутская область, г. Иркутск, бул. Гагарина, д. 20, ауд. 123Б (этаж 1, помещение 35): Аудитория для самостоятельной работы студентов с 15 рабочими местами (15 компьютерных столов и 15 стульев), оборудованными 15 персональными компьютерами (производитель: MonoblokIRU; материнская плата: 63-0100-000001-00101111-041312-hipset\$1AQPM029_BIOS; тип ЦП: DualCore Intel Pentium G3240, 3100 MHz (31 x 100); оперативная память: SODIMM Synchronous 4096МБ 1600МГцHDD ST500DM002-1BD142 (500 Gb); видеоадаптер: Intel(R) HD Graphics Family; звуковой адаптер: Realtek ALC662 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller), кондиционером.

Оборудование:

- доска мел;
- мультимедийный проектор, экран и ноутбук.

Материалы:

1. Креативные карты для организации индивидуальной работы.
2. Иллюстративный материал для изучения различных типов художественного сознания.
3. Структурно-логические схемы:
 - категории эстетики;
 - линейная схема связей основных эстетических категорий (по В.М. Жаринову);
 - основные направления искусства;
 - система видов искусства.
4. Тестовые контрольные задания.

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
Очная форма обучения

| | Тема занятия | Вид занятия | Форма / Методы интерактивного обучения | Кол-во часов |
|---|---|--|--|--------------|
| 1 | Раздел I. Предмет, структура и методология эстетической теории 1. Эстетика как философская наука | Лекция | Проблемная лекция | 2 |
| 2 | 2. Структура эстетического сознания. Мир эстетических ценностей | Практическое занятие | Исследовательская деловая игра | 2 |
| 3 | Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства 3. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | Проблемная лекция. Практическое занятие | Эвристическая беседа Изучение и анализ произведений искусства, подготовка сценария выставки. | 2 |
| 4 | 4. . Художественный образ как интегральная структура искусства | | Изучение и анализ произведений искусства, подготовка сценария выставки на тему «художественный образ в русском искусстве XX века». | 2 |
| 5 | 5. Художественное произведение как форма бытия искусства | Проблемная лекция. Практическое занятие | Изучение и анализ произведений искусства, подготовка сценария выставки. | 2 |
| 6 | 6. . Художественное творчество как специфическая деятельность. Творческий характер восприятия искусства | Практическое занятие | Лекция-дискуссия Семинар: доклад «Особенности развития искусства в современной России»; «Современные тренды отечественного искусства на примере | 2 |

| | | | | |
|----------------|---|--|--|---|
| | | | творчества иркутских художников». | |
| 7 | 7. Эстетическое и психологическое измерение личности художника | Проблемная лекция. Практическое занятие | Понятия биографического сознания, системы биографий, предметной фактуры биографии, фазы жизненного пути художника в их связи с социокультурными приоритетами. | 2 |
| 8 | Раздел 3. Философско-эстетический фундамент модернизма, неомодернизма и постмодернизма 8. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | Проблемная лекция. Практическое занятие | Современные тренды в эстетической науке и практики. 1. Развитие новых форм искусства в конце XX в. – начале XXI в. 2. Как ориентироваться в современном искусстве? | 2 |
| Итого часов 16 | | | | |

Основными видами учебной работы являются:

- лекции;
- самостоятельная работа студентов;

Самостоятельная работа студентов включает:

- знакомство с источниками по истории эстетики;
- анализ художественных текстов;
- написание эссе;
- Написание рецензий на фильмы, спектакли, произведения художественной литературы.

У111. Оценочные средства (ОС):

Контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов осуществляются на практических занятиях, консультациях, при проверке и защите проектов и приеме зачета. В ходе контроля знаний преподаватель оценивает то, как студент понимает содержание дисциплины «Эстетика», его способность применять изученные методы при решении конкретных задач, а также умение систематизировать и ясно излагать теорию. При проверке и защите проектов наиболее важными критериями оценки являются:

- полнота ответа на избранную студентом тему, показывающая степень усвоения теоретического материала предмета;
- понимание и усвоение тем дисциплины, что находит свое выражение в собственном изложении ответов на вопросы проекта;
- умение использовать теоретические знания для анализа различных художественных практик;
- стиль оформления проекта (структура, общий дизайн).

Программа предусматривает три формы контроля знаний:

1. входной, включающий тестирование по глоссарию дисциплины в режиме «определение-термин»;

2. промежуточный. Студенты выполняют учебную программу по дисциплине, затем готовят мини-проект и допускаются к зачету;
3. выходной. При получении положительных результатов тестирования студенты сдают зачет преподавателю. Оценка мини-проектов, тестов и общая оценка по дисциплине производится по 5-балльной шкале путем суммирования оценок.

Система контроля знаний

8.1 Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:

| № п\п | Вид контроля | Контролируемые темы (разделы) | Компетенции, компоненты которых контролируются |
|-------|---|--|--|
| 1. | Устный опрос; | Тема 1. Эстетика как философская наука. | УК-1 УК 5 |
| 2. | Устный опрос; | Тема 2. Мир эстетических ценностей. | УК-1 УК 5 |
| 3. | Устный опрос Защита проекта | Тема 3. Структура эстетического сознания. | УК-1 УК 5 |
| 4. | Устный опрос | Тема 4. Искусство как феномен культуры. Творческий характер восприятия искусства | УК-1 УК 5 |
| 5. | Устный опрос; тестирование | Тема 5. Художественный образ как интегральная структура искусства. | УК-1 УК 5 |
| 6. | Устный опрос; тестирование | Тема 6. Художественное произведение как форма бытия искусства. | УК-1 УК 5 |
| 7. | Устный опрос; защита проекта | Тема 7. Художественное творчество как специфическая деятельность. | УК-1 УК 5 |
| 8. | Устный опрос; тестирование | Тема 8. Творческий характер восприятия искусства. | УК-1 УК 5 |
| 9. | Устный опрос; защита проекта. Опросно-ответный тренинг | Тема 9. Эстетические теории XX и XXI вв. о природе художественного творчества и судьбе искусства. | УК-1 УК 5 |

Типовое контрольное задание.

Вариант 1

ДЕ-1. Эстетика и этика

1. Гедонистическая функция искусства означает:

- а) искусство как формирование творческого духа;
- б) искусство как суггестия;
- в) искусство как наслаждение;
- г) искусство как предвосхищение.

2. Кому из мыслителей принадлежит концепция мимесиса:

- А) Сократу;
- б) Августину Блаженному;
- в) Аристотелю;
- г) Эпикуру;
- д) Платону.

3. Понятие, характеризующее нерасчлененность искусства на первоначальных стадиях развития человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга, - это:

- а) секуляризация;
- б) либидо;
- в) изоморфизм;
- г) синкretизм.

4. Категория, характеризующая внутреннюю значительность предметов и явления, несоизмеримых по своему идеальному содержанию с реальными формами их выражения, - это:

- а) прекрасное;
- б) декаданс;
- в) героическое;
- г) идеальное;
- д) возвышенное.

5. Крайняя степень безобразного, чрезвычайно негативная ценность, таящая угрозу для человечества, – это:

- а) декаданс;
- б) трагическое;
- в) низменное;
- г) комическое.

6. Термин философии и эстетики, означающий подражание:

- а) катарсис;
- б) генезис;
- в) мимесис;
- г) апейрон;
- д) архэ.

ДЕ-2 Основные этапы развития эстетической мысли.

1. Термин философии и эстетики для обозначения сущности эстетического переживания, означающий очищение (очищение души как главная функция искусства):

- а) мимесис;
- б) апейрон;
- в) харизма;
- г) катарсис.

2. Процесс эмансипации от религии и церковных институтов, высвобождения от религиозного влияния всех сфер жизнедеятельности общества (в т.ч. искусства) и личности, - это:

- а) синкretизм;

- б) сублимация;
- в) секуляризация;
- г) изоморфизм.

3. Представитель немецкой классической эстетики, рассматривавший искусство как первую ступень познания абсолютного духа, чувственное изображение абсолютного, - это:

- а) Фихте;
- б) Гегель;
- в) Кант;
- г) Шеллинг;
- д) Фейербах.

4. Категория, отражающая соразмерность и упорядоченность частей целого, единство многообразия, согласованность формы и содержания объекта, - это:

- а) полифония;
- б) катарсис;
- в) гармония;
- г) прекрасное;
- д) возвышенное.

5. Эстетическая категория, характеризующая неразрешимый конфликт, развертывающийся в процессе свободного действия человека и сопровождающийся человеческим страданием и гибелью, - это:

- а) прекрасное;
- б) ужасное;
- в) трагическое;
- г) героическое;
- д) возвышенное.

ДЕ-3. Эстетика Нового времени.

1. Серебряным веком русской культуры называют:

- а) конец 19 – начало 20 века;
- б) большую часть 19 века;
- в) 18 век;
- г) время петровских преобразований.

2. Для литературных произведений классицизма характерна тема:

- а) мучений и страданий человека;
- б) конфликта идеала и действительности;
- в) жизненного пути типичных героев в типичных обстоятельствах;
- г) конфликта индивидуальных склонностей и общественного долга.

3. Крупнейшими представителями классицизма были:

- а) Ж. Давид
- б) Ш.Бодлер;
- в) П.Корнель;
- г) Ж.-Ж.Руссо;
- д) А.С.Пушкин.

4. Крупнейшими представителями просветительского реализма были:

- а) Вольтер;
- б) П.Корнель;
- в) Д.Дидро;
- г) Н.М.Карамзин

5. Классицизм – одно из ведущих художественных направлений в искусстве:

- а) Возрождения;

б) 18 века;

в) 20 века.

6. Художественное направление 16-17 веков, порожденное кризисом Возрождения; буквальный перевод «жемчужина неправильной формы»:

а) рококо;

б) сюрреализм;

в) барокко;

г) импрессионизм.

ДЕ-4. Морфология искусства.

1. Доминантным признаком сюрреализма является:

а) правдивое, объективное отражение реальности;

б) передача красоты через геометрические формы;

в) абсолютизация чудесного, сверхметафоричность;

г) противопоставление положительных героев отрицательным.

2. Доминантным признаком абстракционизма является:

а) противопоставление положительных героев отрицательным;

б) скрупулезная фотографичность;

в) цветовая фантазия, стихийно-импульсивное самовыражение, отказ от изображения действительности;

г) повышенная, взвинченная эмоциональность.

3. Доминантным признаком импрессионизма является:

а) вычурность, тяготение к неправильным формам;

б) передача живого восприятия жизни;

г) повышенная, взвинченная эмоциональность;

д) стремление к подражанию античным канонам.

4. Теоретиками концепции «искусства для искусства» были:

а) Д.Рескин;

б) О.Ренуар;

в) О.Уайльд;

г) Э.Золя;

д) П.Гоген.

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний Ключ к тестовым заданиям

| № вопр. | ДЕ | ДЕ-1 | ДЕ-2 | ДЕ-3 | ДЕ-4 |
|---------|----|------|------|------|------|
| 1 | в | г | а | в | |
| 2 | в | в | г | в | |
| 3 | г | б | а | г | |
| 4 | д | в | в | а,в | |
| 5 | в | в | б | | |
| 6 | в | | | | |

Примерные вопросы к зачету с оценкой

ТЕМА 1. ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА.

- Современное эстетическое знание и его основные проблемы.
- Как связаны культура, эстетика, искусство?
- Каков предмет эстетики?

4. Как связаны эстетика и социальная работа?
5. Какое место занимает эстетика в профессиональном и личностном развитии специалиста социальной работы?

ТЕМА 2. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 1.Происхождение эстетической деятельности: филогенез и онтогенез.
2. В чем обнаруживаются механизмы внутри художественной эволюции?
3. Какое влияние в качестве стимулов художественного развития оказывают установки социальной психологии, картина мира?
4. В чем заключается суть эстетического воздействия на человека?
5. Раскройте эмоционально-оценочную природу эстетического отношения?

ТЕМА 3. СТРУКТУРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. МИР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.

1. Каковы функции и роль эстетической ценности в культуре?
2. В чем своеобразие эстетических ценностей? Виды эстетических ценностей.
3. В связи с удовлетворением каких потребностей возникает эмоция удовольствия доставляемого красотой?
4. В чем эстетический смысл трагического?
5. Каковы взаимосвязь и взаимопереходы эстетических категорий? Покажите на примерах связи возвышенного и низменного, трагического и комического, красоты и безобразного?
6. Какова историко-культурная основа возникновения и разработки эстетической категории художественного вкуса?
7. Как формируется эстетический вкус? Какова гносеологическая природа эстетического вкуса?
8. Эстетический вкус личности как культурная ценность.
9. Какова роль эстетического воспитания в формировании сознания и самосознания личности?

ТЕМА 4. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА ИСКУССТВА.

1. Какова эволюция взглядов на сущность искусства?
2. Каковы функции искусства?
3. Неравномерное развитие искусств как эстетическая проблема.
4. Каковы различия в функционировании искусства в различных исторических эпохах?
5. Как изменилась роль искусства и само искусство в массовом обществе?
6. Что такое язык искусства?

ТЕМА 5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСКУССТВА.

1. Какую роль играет чувственное воздействие художественного образа и его знаковая природа в процессе смыслообразования в искусстве?
2. Какова роль фантазии и воображения в создании художественной реальности?
3. Художественный образ и символ.
4. Каковы возможности художественного образа в формировании виртуальной реальности?
5. Чем объясняется трудности восприятия современного искусства?

ТЕМА 6. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА БЫТИЯ ИСКУССТВА.

1. Почему произведение искусства зачастую оказывается способным выражать иной смысл, не всегда совпадающий с тем, который вкладывал в него автор?
2. Каким образом знание ментальных характеристик эпохи может помочь в атрибуции произведений искусства?
3. Что такое направление, течение, стиль и метод в искусстве?
4. Модификации традиционных художественных методов в художественном сознании

конца ХХ – начала ХХI века.

5. Чем можно объяснить близость строения произведений массовых жанров структуре мифологических и фольклорных повествований?

6. Художественное произведение как психологический феномен. Каковы возможности психологической интерпретации художественного произведения?

ТЕМА 7. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА.

1. Какие формообразующие начала можно отнести к числу универсалий, проявляющих себя на разных уровнях художественного творчества?

2. В чем состоит уникальная роль художественного творчества в ряду других видов человеческой деятельности в конце ХХ – начале ХХI века?

3. Какой круг проблем способно осветить исследование художественного творчества и какой психологический анализ художественного текста?

4. В чем отличие художественного переживания от реального? Каковы психологические и эстетические механизмы лежат в основе катарсиса?

5. Осознаваемые и неосознаваемые мотивы в творчестве художника.

6. Каковы основные закономерности визуального восприятия произведений искусства?

7. Как влияет социо-культурный контекст на художественное восприятие?

8. В чем заключается творческий характер эстетического восприятия художественного произведения?

ТЕМА 8. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ХУДОЖНИКА.

1. Художник и духовная жизнь общества.

2. Какова миссия художника в культуре?

3. Свобода и художественное творчество как формы личностного бытия.

4. Какое влияние на личность художника оказывают повторяющиеся переживания высокой амплитуды чувств в момент создания произведения?

5. Какое воздействие оказывает современная историческая ситуация на самосознание художника?

ТЕМА 9. ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ МОДЕРНИЗМА, НЕОМОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА.

1. Каковы тенденции перехода от классической к постклассической эстетики?

2. В чем специфика художественной практики модернизма?

3. Каковы теоретические истоки постмодернизма?

4. Какие культурные предпосылки питают художественное творчество постмодернизма?

5. Каковы отличительные особенности эстетики постмодернизма?

6. Художник, искусство, зритель в искусстве постмодернизма?

7. Проанализируйте основные паракатегории нонкласики (лабиринт, абсурд, жестокость, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, автоматизм, деконструкция, интертекст, гипертекст и другие).

Критерии оценки ответов на экзамене

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место средний уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Имеет место низкий уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место очень низкий уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса.

**Шкала соответствия балло-рейтинговой системы оценок и академической оценки,
утвержденная Ученым советом ИСН ИГУ**

| Итоговый семестровый рейтинг | Академическая оценка | |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 60 – 70 баллов | «зачтено» | «удовлетворительно» |
| 71 – 85 баллов | | «хорошо» |
| 86 – 100 баллов | | «отлично» |

Разработчики:

_____, доцент _____ Ю. А. Киселёв _____
(подпись) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учетом рекомендаций ПООП по направлению 51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Организация деятельности учреждений культуры». Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и управления социальными процессами «___» 2020 г., протокол № _____.

Заведующий кафедрой, доцент _____ Н.В. Деренко

Настоящая программа не может быть воспроизведена ни в какой форме без предварительного письменного разрешения кафедры-разработчика программы.

**Сведения о переутверждении «Рабочей программы дисциплины» на очередной
учебный год и регистрации изменений:**

| Учебный год | Решение кафедры (№ протокола, дата, подпись зав. кафедрой) | Внесенные изменения | Номера листов | | |
|----------------|---|------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | заменен -ных | новых | аннулиро- ванных |
| | | | | | |
| | | | | | |



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б 1.026 Эстетика

Направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность

Профиль подготовки «Организация деятельности учреждений культуры»

Форма обучения очная

Согласовано с УМК Института социальных
наук, протокол
№ 10 от «17» июня 2020 г.
Председатель УМК, профессор
Т.И. Грабельных

Рекомендовано кафедрой
культурологии и управления
социальными процессами, протокол
№ 10 от «29» мая 2020 г.
Зав. кафедрой, доцент
Н.В. Деренко

Цели и задачи изучения дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины

Цели дисциплины (модуля):

- сформировать у студентов основы эстетического мышления путем изучения основных разделов эстетической науки, раскрыть сущность и специфику эстетики как философской дисциплины, определить закономерности проявления эстетических ценностей, показать их жизненно-практическую значимость для современного человека.

Задачи дисциплины:

- дать студентам представление об объекте и предмете эстетики, её роли и место в структуре гуманитарного знания.
Сформировать у студентов понимание значения эстетического знания, выявить его структурные элементы освоить содержание базовых эстетических категорий фундаментальных знаний по теории и истории эстетики.
- развить у студентов представление об аксиологической ориентированности эстетического сознания; связать осмысление студентами эстетических ценностей прошлого и настоящего с профессиональным и личностным развитием будущего специалиста. Показать роль эстетики в развитии универсальных способностей человека: мышления, интуиции, фантазии, воображения.
- Сформировать у студентов понимание специфики существующих форм эстетической деятельности.
- Обеспечить формирование у студентов собственной эстетической оценки концептуального видения на основе формирующегося профессионального эстетического сознания.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина Б1.0.26 «Эстетика» относится к дисциплинам базовой части учебного плана Б.1. по направлению подготовки студентов 51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Организация деятельности учреждений культуры». Данный курс предусматривает углубление и совершенствование мировоззренческой, эстетической и общекультурной подготовки студентов. Эстетическая подготовка решает задачу формирования целостной картины мира, понимания её ценностного стержня. Изложение узловых теоретических проблем курса предусматривает органическую связь с самоопределением личности, индивидуальным миропониманием, жизненным и профессиональным самоосуществлением личности.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части «Культурология», «История искусств», «Народная художественная культура». Знания, полученные при изучении дисциплины «Эстетика», могут быть использованы при изучении дисциплины базовой части Б1.В.ДВ.03.02 «История искусства», а также при написании выпускной квалификационной работы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины «Эстетика» направлен на развитие следующих компетенций:

| Компетенция | Индикаторы компетенций | Результаты обучения |
|--|--|--|
| УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | ИДК ук 1.1 Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач | Знать: Современные методы и способы сбора информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации Уметь: Анализировать особенности национально-культурного, половозрастного и социально-классового положения для разработки и реализации проектов Владеть: Навыками использования различной информации о социально – культурных процессах |
| | ИДК ук.1.2 Применяет системный подход для решения поставленных задач | Знать: Осуществляет поиск, критический анализ и синтез информации, необходимой для решения поставленных задач Уметь: Анализировать и синтезировать разнообразную информацию для решения поставленных задач. Владеть: Навыками работы с информацией, связанной с профессиональной деятельностью. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки эстетической и художественной информации, формируя и расширяя эстетический кругозор. |
| | ИДК УК.1.3 Применяет системный подход для решения поставленных задач | Знать: Особенности применения системного подхода для |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>исследовательской работы и реализации проектов в социально – культурной сфере.</p> <p>Уметь:</p> <p>Применять системный подход в реализации практических задач</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками анализа и синтеза социально-культурной информации с точки зрения системного подхода. Культурой мышления, способностью к анализу, синтезу, восприятию художественной и эстетической информации, постановке цели и выбору оптимальных путей её достижения, формируя и расширяя профессиональный опыт на основе эстетической традиции прошлого и современности.</p> |
| УК 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | ИДК ук 5.1 Воспринимает межкультурное разнообразие общества в историческом контексте и интерпретирует историю России в контексте мирового исторического развития | <p>Знать:</p> <p>Место искусства в системе культуры; роль художественного наследия в воспитании и духовно-нравственном развитии обучающихся</p> <p>Уметь:</p> <p>Разрабатывать цели и приоритеты творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии</p> <p>Владеть:</p> <p>Способами реализации социально-культурных технологий; навыками использования эстетических знаний в профессиональной деятельности</p> |
| | ИДК ук 5.2 Воспринимает культурное, этно-национальное, конфессиональное, нормативно-ценостное, социально-историческое разнообразие общества в философском контексте | <p>Знать:</p> <p>Понимать роль творческого начала личности в развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуре общества с учетом опыта, традиций предшествующих эпох в истории эстетической мысли и эстетической практики.</p> <p>Уметь:</p> <p>Использовать культурное, этно-национальное, конфессиональное, нормативно-ценостное, социально-историческое разнообразие общества в философском контексте</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>Владеть: Навыками практической реализации в социально-культурных проектах возможности разнообразия общества</p> |
| | <p>ИДК ук 5. з Учитывает при социальном и профессиональном общении историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p> | <p>Знать: Социальную значимость своей будущей профессии в целом и содержание её эстетической составляющей, в частности. Технологии эстетического саморазвития, повышения компетентности и профессионализма с опорой на эстетические знания.</p> <p>Уметь: Осознанно формировать профессиональное и эстетическое сознание, расширяющего горизонты понимания окружающего мира и самого себя.</p> <p>Владеть: Навыками реализации задач профессиональной деятельности, направленных на повышение уровня своего профессионализма по избранной специальности с учетом отечественного и зарубежного эстетического опыта.</p> |

Содержание дисциплины

| | |
|---|--|
| Трудоемкость дисциплины (з.е.) | 72/2 |
| Наименование основных разделов (модулей) | <p>Раздел 1. Предмет, структура и методология эстетической теории. Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности</p> <p>Раздел 2. Эстетическая природа и специфика искусства</p> <p>Раздел 3. Философско – эстетический фундамент модернизма, неомодернизма и постмодернизма</p> |
| Формы текущего контроля | |
| Форма промежуточной аттестации | Зачет с оценкой |

Образовательные технологии:

| |
|---|
| Интерактивная лекция |
| Групповая дискуссия |
| Проблемный семинар |
| Ролевая игра |
| Тренинг |
| Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) |
| Мозговой штурм |

Разработчик:



Доцент кафедры культурологии
и управления социальными
процессами Ю. А. Киселёв