

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Приложение к рабочей программе дисциплины

«Эстетика и теория искусства»

(индекс и наименование дисциплины / практики)

Уровень высшего образования

магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Направленность (профиль) – «Академическое пение»

Квалификация – Магистр

Форма обучения – очная

Факультет – музыкальный

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

2024/2025 год приема

Воронеж 2025

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля текущей успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «**Эстетика и теория искусства**» и предназначен для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения посредством мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. ФОС по дисциплине разработан в соответствии с ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство».

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин от «14» мая 2025 г. Протокол № 9

Заведующий кафедрой



(Н.В. Журавлева)

Разработчик:

Калугина С.А. кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин



1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

В результате освоения образовательной программы в рамках дисциплины «Эстетика и теория искусства» студент должен овладеть следующими компетенциями и результатами обучения:

Код и наименование компетенции по ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Этапы формирования компетенции	Показатели достижения результата обучения	Код показателя освоения
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Анализирует профессиональную среду как межкультурного взаимодействия, выявляет возможные проблемные ситуации. УК-5.2 Выстраивает межличностные взаимодействия с учетом толерантного отношения к представителям различных культур и конфессий. УК-5.3 Использует методы построения конструктивного диалога с представителями разных культур на основе взаимного уважения, принятия разнообразия культур и адекватной оценки партнеров по взаимодействию.	<i>Знать:</i>	механизмы межкультурного взаимодействия в исторической перспективе и на современном этапе;	3 (УК-5)-1
			принципы соотношения общемировых и национальных процессов в сфере искусства;	3 (УК-5)-2
			проблемы исторической обусловленности эволюционных изменений в области художественных практик и эстетической теории;	3 (УК-5)-3
		<i>Уметь:</i>	объяснять феномен искусства, роль и назначение искусства в человеческой деятельности;	У (УК-5)-1
			толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	У (УК-5)-2
			совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере	У (УК-5)-3
		<i>Владеть:</i>	навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;	В (УК-5)-1
			знанием об историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	В (УК-5)-2
			категориальным аппаратом эстетики и теории искусства	В (УК-5)-3

**2 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ.
ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ**

Код показателя оценивания	Шкала оценки и критерии оценивания результатов обучения			
	Неудовлетворительно ^{<3>} / не зачтено	Удовлетворительно ^{<4>} / зачтено	Хорошо ^{<5>} / зачтено	Отлично ^{<6>} / зачтено
З (УК-5)-1	не знает механизмы межкультурного взаимодействия в исторической перспективе и на современном этапе	частично знает механизмы межкультурного взаимодействия в исторической перспективе и на современном этапе	успешное, но содержащее отдельные пробелы, знание механизмов межкультурного взаимодействия в исторической перспективе и на современном этапе	отлично знает механизмы межкультурного взаимодействия в исторической перспективе и на современном этапе
З (УК-5)-2	не знает принципы соотношения общемировых и национальных процессов в сфере искусства;	частично знает принципы соотношения общемировых и национальных процессов в сфере искусства;	успешное, но содержащее отдельные пробелы, знание принципов соотношения общемировых и национальных процессов в сфере искусства;	отлично знает принципы соотношения общемировых и национальных процессов в сфере искусства;
З (УК-5)-3	не знает проблем исторической обусловленности эволюционных изменений в области художественных практик и эстетической теории	частично знает проблемы исторической обусловленности эволюционных изменений в области художественных практик и эстетической теории	успешное, но содержащее отдельные пробелы, знание проблемы исторической обусловленности эволюционных изменений в области художественных практик и эстетической теории	отлично знает основы проблемы исторической обусловленности эволюционных изменений в области художественных практик и эстетической теории
У(УК-5)-1	не умеет объяснять феномен искусства, роль и назначение искусства в человеческой деятельности	неуверенно, с ошибками и недочетами умеет объяснять феномен искусства, роль и назначение искусства в человеческой деятельности	уверенно, с мелкими недочетами умеет объяснять феномен искусства, роль и назначение искусства в человеческой деятельности	уверенно, профессионально умеет объяснять феномен искусства, роль и назначение искусства в человеческой деятельности
У (УК-5)-2	не умеет толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	неуверенно, с ошибками и недочетами умеет толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	уверенно, с мелкими недочетами умеет толерантно взаимодействовать с представителями различных культур	уверенно, профессионально умеет толерантно взаимодействовать с представителями различных культур
У (УК-5)-3	не умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере	неуверенно, с ошибками и недочетами умеет совершенствовать и развивать свой	уверенно, с мелкими недочетами умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере	уверенно, профессионально умеет совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере

Фонд оценочных средств
Приложение к рабочей программе дисциплины «Эстетика и теория искусства»

		интеллектуальный уровень в профессиональной сфере		
В (УК-5)-1	не владеет навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	частично владеет различными навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	успешно, но с отдельными пробелами навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.	свободно владеет навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
В (УК-5)-2	не владеет знанием об историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	частично владеет знанием об историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	успешно, но с отдельными пробелами владеет знанием об историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	свободно владеет знанием об историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
В (УК-5)-3	не владеет категориальным аппаратом эстетики и теории искусства	частично владеет категориальным аппаратом эстетики и теории искусства	успешно, но с отдельными пробелами владеет категориальным аппаратом эстетики и теории искусства	свободно владеет категориальным аппаратом эстетики и теории искусства

<³> Результат «2» – неудовлетворительная оценка результатов обучения. Компетенция не освоена.

<⁴> Результат «3» – удовлетворительная оценка результатов обучения). Базовый уровень освоения компетенции.

<⁵> Результат «4» – удовлетворительная оценка результатов обучения. Повышенный уровень освоения компетенции.

<⁶> Результат «5» – удовлетворительная оценка результатов обучения. Высокий уровень освоения компетенции.

3 ВИДЫ, СРОКИ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Виды контроля	Оценочные средства	Сроки контроля
Текущий контроль	Устный опрос. Тестирование. Проверка самостоятельной работы.	В течение семестра
Промежуточная аттестация	Экзамен	2 семестр

4 ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Семестр	Форма промежуточной аттестации	Содержание аттестационного испытания
2 семестр	Экзамен	Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам экзаменационного билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса из разных разделов программы. При проведении промежуточной аттестации по билетам, в том числе и с применением ДОТ, обучающийся имеет право на подготовку к ответу в течение 30 минут.

5 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства
1	Раздел 1 «Цели и задачи эстетики и теории искусства»	УК-5	Вопросы к семинарским и практическим занятиям Тестовые задания
2	Раздел 2 «Основные этапы становления эстетики и теории искусства»	УК-5	Вопросы к семинарским и практическим занятиям Тестовые задания
3.	Раздел 3 «Современные проблемы теории искусства»	УК-5	Вопросы к семинарским и практическим занятиям Тестовые задания
4	Промежуточная аттестация: экзамен (2 семестр)	УК-5	Вопросы к экзамену

5.2 Паспорт фонда оценочных средств

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства

Раздел 1 «Цели и задачи эстетики и теории искусства»	УК-5	Устный ответ на семинарских занятиях
Раздел 2 «Основные этапы становления эстетики и теории искусства»	УК-5	Устный ответ на семинарских занятиях
Раздел 3 «Современные проблемы теории искусства»	УК-5	Устный ответ на семинарских занятиях
Промежуточная аттестация: экзамен (2 семестр)	УК-5	Вопросы к экзамену

5.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в форме устного опроса и контроля за выполнением заданий на семинарских и практических занятиях,

5.2.1 Программа семинарских (практических) занятий

1. Предметное определение эстетики и теории искусства.
2. Понятие искусства. Искусство как эстетическая форма познания.
3. Искусство как особая форма познания.
4. Истоки теории искусства в классической греческой философии.
5. Теория искусства Августина Блаженного.
6. Эстетические идеи Нового времени.
7. Основные проблемы теории искусства 19 в.
8. Эстетическая программа романтизма. Понятия «искусство» и «прекрасное».
9. К.Г.Юнг о природе искусства.
10. Философия искусства в русском символизме.
11. Концепция искусства в философии П. Флоренского.
12. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
13. Тотальность постмодерна как новая форма развития искусства.
14. Проблема морфологии и генезиса искусства.
15. Психологические проблемы художественного восприятия.

5.2.2 Тестовые задания для проведения текущего контроля

Фонд тестовых заданий для проведения текущего контроля и оценивания заявленных результатов обучения оформлен в виде отдельного документа ОПОП – комплекта оценочных материалов к ФОС по дисциплине «Эстетика и теория искусства».

5.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

5.3.1 Перечень вопросов к экзамену

1. Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.
2. Проблема определения сущности искусства.
3. Искусство как эстетическая форма познания.

4. Теория искусства Платона и Аристотеля.
5. Теории искусства европейского средневековья.
6. Ренессансные представления об искусстве.
7. Французское Просвещение и понятие искусства.
8. Основные теоретические трактаты Нового времени (Н.Буало, Ш. Баттё, Д.Дидро, И.Винкельман).
9. Философия и теория искусства немецкого просвещения.
10. Искусство как единство аполлонического и дионисийского в философии Ф.Ницше.
11. Теория искусства романтизма. Проблема синтеза искусств в романтизме.
12. Искусство с психоаналитической точки зрения.
13. Вл. Соловьев. «Общий смысл искусства». Природа и искусство. Красота, истина, добро.
14. Теории искусства эпохи постмодернизма.

5.4 Образец экзаменационного билета для промежуточной аттестации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств» Кафедра вокального искусства 20__ / 20__ учебный год Курс <u> 1 </u> Семестр <u> 2 </u>		
Дисциплина	<u>«Эстетика и теория искусства»</u>	
Направление подготовки	<u>53.04.02 Вокальное искусство</u>	
Направленность (профиль)	<u>«Академическое пение»</u>	
	УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой _____ [ФИО] «__» _____ 20__ г.	
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1		
1. Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.		
2 Теории искусства эпохи постмодернизма		
Экзаменатор _____	_____	
<small>(подпись)</small>	<small>(должность)</small>	<small>(Ф.И.О.)</small>

5.5 Структура экзаменационного билета

(определяется по усмотрению кафедры)

Экзаменационный билет содержит два вопроса из разных разделов программы.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

6.1 Ключи к ответам на вопросы к экзамену

1. Теория искусства как теоретическая философская дисциплина.

Теория искусства изучает комплекс сложившихся на протяжении истории философской мысли теорий, в которых делаются попытки объяснить феномен искусства, законы и принципы художественной деятельности. Некоторые задачи теории искусства: выяснить сущность такого сложного явления, как искусство; определить функции, которые оно выполняет в жизни общества и каждого отдельного человека; спрогнозировать процессы в современной художественной жизни; выявить общие законы создания произведения искусства.

Теория искусства предполагает историко-теоретический подход к изучению искусства. Она включает в себя два тематических блока: 1. Современные представления о сущности, структуре и назначении искусства, принципах художественной творческой деятельности. 2. Трансформация представлений об искусстве, складывавшихся в истории человеческой мысли, возможности различных теоретических моделей художественной деятельности и результаты их применения на практике.

2. Проблема определения сущности искусства.

Для эстетики уже исторически возник вопрос об определении сущности искусства и тем самым обозначении его границ. Первой трактовкой, возникшей в Древней Греции, является концепция *искусства как мимезиса*, где искусство – это подражание действительности. В дальнейшем эта трактовка получает развитие в рассмотрении искусства как познания действительности или гносеологического феномена. Постигание мира рассматривается в качестве главной задачи искусства. Познавательная доминанта искусства столь важна, что Леонардо да Винчи называл живопись наукой, он так и говорил «наука живописи». Затем в марксистской эстетике доминирует подход к искусству как познанию, специфической художественно образной форме отражения действительности. В XX веке уже сформированная модель искусства стала претерпевать существенные изменения, так как появилась, например, живопись, которая ничего не изображала. В музыке произошло такое же резкое изменение языка, связанное с исчезновением тональности, темперированного строя, особого звукоряда (новая венская школа – А. Берг (1885–1935), А. Шенберг (1874–1951)). Вопрос о специфике и границах искусства возник с особой остротой. Сложилась две традиции в ответе на этот вопрос. Одна исходила из ориентации на классическую, жизнеподобную модель искусства и указывала: вот это – искусство, а это – нет. Советская эстетика, поэтому, рассматривала буржуазное искусство XX века как не искусство, например, творчество Пикассо, С. Дали и т. д. Другая позиция утверждала противоположное: искусство – дело самого автора, сама сущность и специфика искусства в том, что произведение – индивидуальное творчество самого создателя. И в этом случае снимаются любые качественные определения искусства, границы между произведением и действительностью сомнительны. Это породило еще один подход, обостривший проблему специфики искусства. В его основу была положена социально-конвенциональная идея, получившая развитие в американской эстетике в институциональной теории. Искусство – это определенные конвенции, реализуемые социальным институтом. Все, что попало, например, на выставку, это искусство. Такой подход отражает реальное функционирование искусства в обществе, осуществляемое через социальные институты, но это уход от вопроса о сущности искусства в сторону указания одной из особенностей его функционирования.

Теория искусства как *коммуникативной деятельности*, специфического способа связи между людьми. Отсюда, понимание искусства как особого языка: А. Белый, символисты. Во второй половине XX века эта трактовка развивается в понимании искусства как знаковой системы. В работах Ю.М. Лотмана (1922–1993) – литературоведа, культуролога, семиотика, главы тартуско-московской структурно-семиотической школы гуманитарных исследований – дан анализ языка искусства как специфического способа моделирования и передачи информации о мире. Особый поворот этот подход к искусству получил в теории М.М. Бахтина (1895–1975) в понимании

искусства как общения, особого взаимодействия, которое совершается в пространстве художественной деятельности, художественного продукта – произведения искусства.

Психологические трактовки искусства, рассматривающие его как способ *психологической обработки* человека, соединяющие сущность искусства с его психологическим воздействием. Психология активно развивается в XX веке, и на этой почве возникает множество теорий искусства. Это и понимание искусства как компенсаторной деятельности, сублимации либидо в творческой форме – фрейдистский вариант. Искусство как катарсис, разрядка у Л.С. Выготского (1896–1934). Появляются психотерапевтические теории искусства, и понимание искусства как социальной техники чувств.

3. Искусство как эстетическая форма познания.

Искусство — эстетическая форма познания действительности. Это специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, которая отражает окружающую действительность в художественных образах. Специфика искусства: Образность и наглядность. Использование специфических средств для создания образов (слово, звук, цвет). Роль воображения и фантазии познающего субъекта.

Предмет искусства — человек, его отношения с окружающим миром и другими индивидами, а также жизнь людей в определённых исторических условиях. В художественном образе выражается не только действительность, но и мировосприятие эпохи.

Отражение действительности в искусстве осуществляется двумя взаимосвязанными способами: 1. В эстетическом идеале художника. Художник формулирует идеал действительности, который воплощается в содержании и форме произведения и через его посредство передаётся читателям, зрителям, слушателям. 2. В художественных образах. Художественный образ — результат особого осмысления действительности, который включает познание (отражение объективно присущих явлениям свойств и закономерностей) и оценку (отражение ценности явлений для социально обусловленных потребностей человека). Особенность предметно-событийного содержания художественного образа — конкретно-чувственный характер.

4. Теория искусства Платона и Аристотеля.

Теория искусства Платона основана на теории форм. Платон считал, что мир, который воспринимается через органы чувств, — лишь тень или отражение истинного, вечного и совершенного мира форм. Формы — вечные, неизменные сущности, которые существуют независимо от материального.

В контексте искусства теория форм Платона предполагает, что художник не создаёт что-то новое, а скорее копирует или отражает вечные формы. Художник, по мнению Платона, — подобие бога, которое создаёт копии вечных форм, но они всегда несовершенны и неполны по сравнению с оригиналом. Платон считал, что искусство может быть опасным, поскольку оно уводит человека от истинной реальности и увлекает его в мир иллюзий. Искусство должно быть подчинено моральным философским критериям, чтобы не увести человека от истинного пути.

Теория искусства Аристотеля основана на концепции мимезиса (подражания). Аристотель считал, что искусство имитирует природу и человеческую деятельность, но делает это не механически, а творчески. Аристотель разделил искусства на подражательные и дополняющие природу. Наибольшую ценность представляют те искусства, которые отражают действительность. Виды искусства можно различать и по средствам подражания (цвет, движение, звук). Аристотель утверждал, что трагедия должна вызывать катарсис — очищение эмоций через страх и сострадание. Это происходит, когда зритель переживает глубокие чувства, наблюдая за страданиями героев, и в результате освобождается от накопленных отрицательных эмоций.

5. Теории искусства европейского средневековья.

Теории искусства европейского средневековья включают подходы, связанные с историческим контекстом, методологиями и периодизацией развития искусства в этот период. Эти теории отражают особенности средневековой культуры, влияние церкви на искусство и взаимодействие элементов классического, раннехристианского и «варварского» искусства. Следует рассмотреть следующие вопросы.

Искусство в системе средневекового мировосприятия. Проблема прекрасного: Августин («Исповедь», «О музыке»). Боэций («О музыке», «Об арифметике»). Фома Аквинский: определение прекрасного, условия красоты. Искусство как познание Творца. Эстетика света.

Символ. Символика храма. Романский стиль. Готический стиль. Основные музыкальные жанры. Григорианский хорал. Литургическая драма. Эстетика средневекового карнавала. Куртуазная эстетика позднего средневековья.

6. Ренессансные представления об искусстве.

Ренессансные представления об искусстве характеризовались следующими особенностями: Светский характер культуры. Антропоцентризм. Интерес к античной культуре, её сознательное «возрождение». Философской основой эстетики Возрождения был антропологически переработанный неоплатонизм. Он утверждал личность, устремлённую к космосу, стремящуюся постичь красоту и совершенство мира, созданного Богом, утвердить себя в мире.

Также на эстетические взгляды эпохи повлияло влияние эпикуреизма, который служил формой полемики против средневекового аскетизма и средством реабилитации чувственной телесной красоты. Основные принципы: Примат красоты, подражание природе, антропоцентризм, интерес к «техническим» проблемам искусства (линейная и воздушная перспектива, светотень, колорит, пропорциональность, симметрия, общая композиция, гармония).

Воплощение идеи универсальной личности происходит в художественном творчестве и в теории искусства. Переосмысление понимания красоты, которая обретает материально-телесное измерение. Статус художника меняется, из области ремесла переходит в сферу творчества. Искусство становится инструментом познания (Леонардо да Винчи). Эстетические трактаты эпохи Возрождения: учение о красоте Л.Б.Альберти, познавательльно-аналитическая тенденция в творчестве Леонардо да Винчи, анализ истории искусств Дж. Вазари, учение о пропорциях А.Дюрера.

7. Французское Просвещение и понятие искусства.

Отдельные характеристики просветительской теории искусства: рационализм (искусство подчиняется законам разума); естественность (природосообразность как критерий красоты); воспитательная функция.

Некоторые представители эстетики Просвещения и их взгляды. Вольтер: художественное творчество - средство преобразования мира, искусство - порождение и творение человеческого разума и его воли. Хороший вкус – это следование правилам в классическом их понимании, поэтому Шекспиру Вольтер отказывает в наличии вкуса. Вообще вкус – это "чувствительность к прекрасному и уродливому в искусствах". Скептически относясь к определению прекрасного, Вольтер, по сути, считал его невозможным. Прекрасное всегда относительно. Главной функцией искусства Вольтер считал воспитательную: искусство, особенно театр, учит людей добродетели. Ш. Л. Монтескье также отдавал предпочтение театру и его воспитательной миссии. Монтескье определял вкус как способность чутко и быстро определять меру удовольствия, доставляемого людям тем или иным предметом.

Д. Дидро. Автор теории просветительского реализма, создатель «Энциклопедии искусств, наук и ремёсел». Цель искусства – смягчение нравов, воспитание гражданина. Искусство достигает этой цели, показывая дурных людей – отталкивающими, хороших – приятными, наказывая порок и изображая торжество справедливости. Оно должно выносить приговор действительности, пороку и злу в ней. Художник является своеобразным "наставником" человеческого рода. Не всякое искусство способно выполнять эту задачу, а только искусство, несущее важные идеи: каждое произведение ваяния или живописи должно выражать собой какое-либо великое правило жизни, должно поучать,

Э. Б. де Кондильяк: искусство вызывается к жизни потребностями социальной коммуникации: человек нуждается в передаче другим своих чувств. У всех людей есть понятие прекрасного. Полезность, новизна и редкость усиливают красоту.

8. Основные теоретические трактаты Нового времени (Н.Буало, Ш. Баттёи др. – по выбору).

Эстетические трактаты Просвещения посвящены новой проблематике – анализу соотношения спонтанных и разумных начал в художественном творчестве. Философы дают эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях драматизма духовной жизни человека Нового времени. В ответе можно рассмотреть 2-3 текста эпохи по выбору.

«Поэтическое искусство» Буало — трактат, изложенный в стихах, сформулировал эстетику классицизма, выдвигал требование первенства содержания в поэтическом искусстве.

«Опыт о вкусе в произведениях природы и искусства» Монтескьё (1757) — сочинение, целиком посвящённое эстетике, впервые опубликовано в виде статьи в «Энциклопедии или Толковом словаре наук, искусств и ремёсел».

«Изящные искусства, сведённые к единому принципу» аббата Шарля Баттье (1746) — трактат, где «единый» принцип искусства — «подражание прекрасной природе».

9. Философия и теория искусства немецкого просвещения.

Эстетика немецкого Просвещения — период, в рамках которого были сформулированы некоторые положения диалектического подхода к анализу искусства. Основателем эстетики немецкого Просвещения считают Александра Баумгартена. Он делил эстетику на «теоретическую» и «практическую»: теорию прекрасного и теорию искусства, которая отождествляется с поэтикой и риторикой. Некоторые идеи эстетики немецкого Просвещения: Понятие прекрасного. Виды суждений. Сущность искусства. Иоганн Иоахим Винкельман усматривал её в подражании природе.

Ученик Баумгартена Георг Фридрих Мейер («Основы всех наук об изящном») систематизировал взгляды своего учителя не на латинском («Эстетика» Баумгартена была написана на латынском), а на немецком языке, чем способствовал популяризации концепции Баумгартена.

Иоганн Иоахим Винкельман . Сущность искусства - в подражании природе. Но подражание прекрасному в природе может быть либо направлено на единичный предмет, либо собирает воедино наблюдения над целым рядом единичных предметов. В первом случае получается копия, портрет, во втором — идеальное изображение. Первый путь — это путь к голландским формам, второй — к обобщающей красоте греков.

10. Искусство как единство аполлонического и дионисийского в философии Ф.Ницше.

В философии Фридриха Ницше искусство — это единство двух начал: аполлонического и дионисийского. Эти понятия Ницше ввёл в работе «Рождение трагедии из духа музыки». Аполлоническое начало: порядок, гармония, спокойное искусство, дионисийское - хаос, забвение, опьянение, экстатическое растворение индивида в массе.

Аполлоническое начало (порядок, ясность, рациональность) выражается в пластических искусствах: архитектуре, скульптуре, танце, поэзии.

Дионисийское начало (иррациональность, страсть) представлено в непластическом искусстве - музыке. Аполлоническое и дионисийское начала неотделимы друг от друга. Ницше отмечает, что без аполлонического дионисийскому не хватает формы и структуры для создания целостного произведения искусства; без дионисийского аполлоническому не хватает необходимой жизненной силы и страсти. В идеале искусство должно быть в равной степени аполлоническим и дионисийским.

Классическая греческая трагедия Эсхила и Софокла - результат соединения аполлонического и дионисийского начала, когда стихия музыки облеклась в словесные формы.

11. Теория искусства романтизма. Проблема синтеза искусств в романтизме.

В романтизме «эстетика» — в самом широком смысле то, что связано с красотой и искусством, это не просто один из аспектов человеческой жизни или одно из направлений

гуманитарных исследований, для воплощения романтического идеала эстетика должна пронизывать человеческую жизнь и формировать её. Фридрих Шлегель: «Романтический императив требует, чтобы вся природа и наука стали искусством, искусство стало природой и наукой»; «поэзия и философия должны быть едины»; «жизнь и общество поэтическими».

Британские романтики подхватили и развили эту идею: «Красота - это истина, истина - это красота, вот и всё, // Что ты знаешь на земле, и всё, что тебе нужно знать» (Китс «Ода греческой вазе»). Романтизм - это эстетическая революция, которая вместо науки и разума (что характерно для эпохи Просвещения) ставит высшей культурной инстанцией художественное творчество индивидуума — последнее становится образцом, «парадигмой» для всех видов культурной деятельности. Возникает идея синтеза искусств (как возможности абсолютного знания). Синтез искусств можно рассмотреть на примере музыки эпохи романтизма.

Музыка сближалась не только с литературой, но и с живописью. В гораздо большей мере, чем ранее, в ней заметно стремление к живописности, богатству наглядно-зрительных ассоциаций, к картинной изобразительности. И эта тенденция в особенности развивается в связи с образами природы, которые занимали в музыке, как и в романтическом искусстве вообще, чрезвычайно большое место. В «Фантастической симфонии» Берлиоза, в «Годах странствий» Листа, в «Лесных сценах» Шумана и во многих других произведениях природа передана с небывалой до этого времени изобразительной тонкостью и конкретностью. «Музыкальность» образного строя становится специфическим качеством романтической живописи.

12. Искусство с психоаналитической точки зрения.

З.Фрейд «Художник и фантазирование», 1908 г.: фантазия выступает как первая парадигма подхода Фрейда к искусству. Генеалогическая линия возникновения искусства: детская игра, фантазии и искусство. Игра противопоставляется реальности, она является особой вычлененной по отношению к реальности территорией, у взрослого человека на это место приходит фантазия.

Искусство - это способ представить свои фантазии. Обращаясь к проблематике искусства, Фрейд стремится раскрыть сущность художественного, и прежде всего поэтического, творчества. Первые следы данного типа духовной деятельности человека, по мнению Фрейда, следует искать уже у детей. Как поэт, так и ребенок могут создавать свой собственный фантастический мир, который совершенно не укладывается в рамки обыденных представлений человека, лишённого поэтического воображения. Ребенок в процессе игры перестраивает существующий мир по собственному вкусу, причем относится к плоду своей фантазии, поэт благодаря способности творческого воображения не только создает в искусстве новый прекрасный мир, но и верит в его существование. В основе как детских игр и фантазий, так и поэтического творчества лежат скрытые бессознательные желания, преимущественно сексуального характера. Побудительными мотивами, стимулами фантазий людей, поэтического творчества, являются или честолюбивые желания, или эротические влечения. Эти же бессознательные влечения, по Фрейду, составляют скрытое содержание самих художественных произведений.

13. Вл. Соловьев. «Общий смысл искусства». Природа и искусство. Красота, истина, добро.

В статье «Общий смысл искусства» 1890 г. В.С.Соловьев утверждает, что высшая задача искусства - совершенное воплощение духовной полноты в действительности, осуществление в ней абсолютной красоты. Основные идеи работы: Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, только ею просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира. Искусство должно одухотворить и увековечить заложенную в природе красоту. Это превращение физической жизни в духовную, которая способна непосредственно выражаться вовне, внутренне преображать материю или истинно в ней воплощаться и свободна от власти материального процесса. Искусство - переход «связующее звено» между красотой природы и красотой будущей жизни. Пока история продолжается, искусство в своих лучших произведениях ухватывает проблески вечной красоты в действительности, давая возможность «предошутить нездешнюю, грядущую для нас действительность»

Признавая объективный характер "красоты в природе" ("красивые животные"), Соловьёв тем не менее отмечает ее несовершенство. В природе помимо эстетических моментов присутствует

и "безобразия": "смерть и разложение". Поэтому искусство должно одухотворить и увековечить заложенную в природе красоту. Соловьёв возражает против трактовки искусства как "пустой забавы", обращая внимание на важность как "осуществления абсолютного идеала", так и "идеализации действительности". Даже комедия, по его мнению, есть "отрицательное предварение красоты".

15. Теории искусства эпохи постмодернизма.

Постмодернизм — направление в искусстве второй половины XX века, возникшее как реакция на кризис модернизма. Оно не создаёт новых форм, а переделывает существующие. Задача постмодернизма не создать новое, а вызвать у публики вопросы и ассоциации.

Некоторые идеи постмодернизма: Нет одного правильного взгляда, всё относительно и может по-разному интерпретироваться. Эkleктика (отсутствие единого канона, свободное сочетание элементов из разных культур и стилей в одном произведении). Интертекстуальность (заимствования, цитирование, в основе произведения может быть известный артефакт искусства). Ирония (глобальное сомнение). Концепция «смерти автора» (изначальный замысел автора не имеет значения, смысл текста рождается в сотворчестве с реципиентом).

Термин «постмодернизм» впервые был использован в 1870 году художником Джоном Уоткинсом Чепменом, который описал «постмодернистский стиль живописи» как отход от французского импрессионизма. В философский лексикон «постмодернизм» введен Жаном-Франсуа Лиотаром в работе 1979 г. «Состояние постмодерна: доклад о знании». Постмодернистская эстетика обращалась к постструктурализму, к деконструктивному подходу к текстам, Ж.Деррида. Постмодернизм, по словам Бодрийяра, это состояние, при котором область реальности настолько сильно опосредована знаками, что становится недоступной сама по себе, и мы полностью оказываемся в области симулякров, образов, не имеющих никакого отношения к тому, что находится за их пределами.^[139] Эта гиперреальность представлена как конечная стадия симуляции, когда знаки и образы становятся полностью самореферентными. В музыкальных практиках постмодернизм можно выделить по нескольким основным признакам: смешение жанров; ирония, юмор и самопародия; исследование «поверхности» с меньшим вниманием к формальной структуре, чем в модернистских подходах; возвращение к тональности.

6.2 Оценочные средства, шкалы и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Оценочные средства	Шкала оценки	Критерии оценивания
Устные ответы на вопросы	Не зачтено («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Зачтено («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Зачтено («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Зачтено («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.

Фонд оценочных средств

Приложение к рабочей программе дисциплины «Эстетика и теория искусства»

Тестирование	Не зачтено («неудовлетворительно»)	Правильно выполнено 50% и менее тестовых заданий
	Зачтено («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 51% - 70% тестовых заданий
	Зачтено («хорошо»)	Правильно выполнено 71% - 90% тестовых заданий
	Зачтено («отлично»)	Правильно выполнено 91 -100% тестовых заданий
Самостоятельная работа	Не зачтено («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Зачтено («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Зачтено («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Зачтено («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.

6.3 Уровни освоения компетенции(й), критерии и шкала оценивания результатов обучения в ходе промежуточной аттестации

Уровень освоения компетенции	Шкала оценивания	Критерии оценки
Повышенный уровень освоения компетенции(й)	отлично	Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы аттестационного испытания. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. В ответе возможны 1-2 несущественные неточности, которые легко исправляются после замечаний преподавателя.
Базовый уровень освоения компетенции(й)	хорошо	Обучающийся ответил на теоретические вопросы аттестационного испытания с небольшими неточностями. Показал хорошие знание учебного материала в пределах программы. Недостаточно полное раскрытие одного из вопросов билета. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
Пороговый уровень освоения компетенции(й)	удовлетворительно	Обучающийся ответил на теоретические вопросы аттестационного испытания с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного программного материала. Нелогичное изложение материала, плохое владение языком.
Компетенции(я) не освоена	неудовлетворительно	При ответе на теоретические вопросы аттестационного испытания обучающийся продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. Отсутствие знаний по узловым вопросам программы. Полное незнание всех вопросов билета. Существенные ошибки при изложении материала и неумение их исправлять после наводящих вопросов преподавателя.