

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.10 «ЭСТЕТИКА»

Специальность: 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором

Специализация: «Художественное руководство академическим хором»

Квалификация выпускника: Дирижер академического хора. Преподаватель.

Форма обучения – очная.

Факультет музыкальный

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 № 1119.

Разработчик:

С. А. Калугина., доц. кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВГИИ, канд. философских наук

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели дисциплины.

- Развитие гуманитарной культуры студентов через приобщение к проблематике человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру.
- Формирование эстетического сознания личности.
- Освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.

Задачи дисциплины.

- Возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем.
- Формирование понимания роли эстетики в культуре эпохи.
- Развитие способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому осмыслению на основании философско-эстетических критериев.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

2.1. Дисциплина «Эстетика» адресована студентам, обучающимся по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором**, входит в состав обязательных дисциплин части блока Б1, связана с такими дисциплинами как «Философия», «История искусств».

2.2. - 2.3. Дисциплина «Эстетика» должна сформировать *знание* основных понятий и категорий эстетики, общих законов развития искусства, специфики отдельных видов искусства и проблемы их синтеза; *умение* объяснить роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, а также *владение* культурой эстетического анализа явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства. Дисциплина «Эстетика» является курсом, обобщающим знания, полученные студентами в процессе изучения «Философии» и «Истории искусств».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором**

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных	<i>Знать:</i> - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира. <i>Уметь:</i> - выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; - осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; - формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий. <i>Владеть:</i> - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> - основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; - теорию и историю гармонии от средневековья до современности; - основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; - основные типы форм классической и современной музыки; - тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; - основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.; - композиторское творчество в историческом контексте. <i>Уметь:</i> - анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; - анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; - выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности. <i>Владеть:</i> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видео- материалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; - методологией гармонического и полифонического анализа;

	- профессиональной терминологией; - практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений; - навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.
--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	№ 5 семестра	№ 6 семестра
		Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	32	16	16
Семинары (С)	32	16	16
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные			
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)	98	40	58
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)	18		Экз. 18
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	180	
	зач. ед.	5	

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудое мкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекц ии	Сем инар ы	Практические			
					груп повые	мелко груп повые	индив идуал ьные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел «Эстетика и эстетическое отношение к действительности».								
1.	Эстетика как наука.	12	2	2				8
Раздел «Основные этапы развития эстетической мысли».								
2.	Художественное сознание Античности	12	2	2				8

3.	Художественная практика и эстетические теории европейского средневековья. Художественная теория и практика Византии.	12	2	2				8
4.	Художественные воззрения Ренессанса.	12	2	2				8
5.	Художественная теория и практика Нового времени (XVII - нач. XIX вв.).	18	5	5				8
6.	Русская эстетическая мысль.	18	5	5				8
7.	Неклассическая эстетика.	20	6	6				8
Раздел «Эстетические категории».								
8.	Категории и понятия современной эстетики.	12	2	2				8
Раздел «Теория искусства».								
9.	Искусство как феномен культуры. Виды искусства	12	2	2				8
10.	Основные принципы искусства.	12	2	2				8
11.	Понимание и объяснение произведения искусства.	22	2	2				18
Итого:		162	32	32				98

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
Раздел «Эстетика и эстетическое отношение к действительности».		
1.	Эстетика как наука.	Предмет эстетики. Формирование предмета эстетики в границах философского знания. Эстетика – «наука о чувственном знании» (А. Баумгартен), о «правилах чувственности вообще» (И. Кант), «философия изящного искусства» (Г. Гегель), «философия теории красоты и искусства» (В. Соловьев), «метафизическое учение об идеале красоты» (Н. Лосский). Эстетическая деятельность. Философия искусства. Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Понятие художественного сознания. Идея самоценности искусства.

Раздел «Основные этапы развития эстетической мысли».		
2.	Художественное сознание Античности.	Эстетика мифа. Становление эстетических категорий. Искусство как мимезис и технэ. «Космос» как эстетическая категория. Понятия пропорции и гармонии. Музыка и её значение в жизни космоса. Калокагатия как принцип художественного сознания. Платон: художественно-эстетическая выразительность как чувственное воплощение предельных сущностей. Социальная утопия Платона и положение в ней искусства. Аристотель о миметической природе искусства. Теория катарсиса. Понятие энтелехии и механизмы художественного творчества. Психологическая углубленность в художественном творчестве эллинизма. Особенности театральной культуры. Плотин и его теория эманации. Роль Цицерона в разработке теории художественного стиля.
3.	Художественная теория и практика Византии.	Художественные каноны искусства Византии и факторы их определившие. Церковно-патристическое направление. Духовная и материальная красота. Цвет и свет как модификации прекрасного. Символика цвета. Противоборство сторонников иконоборчества и иконопочитания. Теория иконы.
4.	Художественная практика и эстетические теории европейского средневековья.	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. У.Эко «Искусство и красота в средневековой эстетике»
5.	Художественные воззрения Ренессанса.	Ренессансная картина мира. Ренессанс и Античность: сходное и отличное в художественной культуре. Идея личности как наследие Средневековья. Воплощение идеи универсальной личности в художественном творчестве и теории искусства. Переосмысление красоты. Статус художника. Внутренняя логика ренессансной художественной культуры и причины ее кризиса. Маньеризм. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты эпохи Возрождения: учение о красоте Л.Б.Альберти, познавательная-аналитическая тенденция в творчестве Леонардо да Винчи, анализ истории искусств Дж. Вазари, учение о пропорциях А.Дюрера. А.Ф.Лосев «Эстетика Возрождения»
6.	Художественная теория и практика Нового времени (XVII - нач. XIX вв.).	Культурно-эстетический смысл перехода от последовательного к параллельному развитию художественных стилей. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, ее эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях. Философские и эстетические принципы

		барокко и классицизма. Рационализм и нормативная эстетика классицизм. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в художественном творчестве. Эстетическая ценность воображения, фантазии. Концепция красоты Д.Дидро. Рождение эстетики как науки (Баумгартен) Концепция искусства романтизма. Причины возникновения романтического мироощущения в искусстве и эстетике. Целостность и системность немецкой классической эстетики. Искусство и эстетическое как примирение духовной свободы и природной необходимости в эстетике Канта. Философия искусства Шеллинга: учение о гении и становление идей романтизма. Гегель о природе эстетического и исторических судьбах искусства. Проблема взаимосвязи искусства и морали, понятие художественного вкуса. Эстетика романтизма: кризис классического рационализма.
7.	Русская эстетическая мысль.	Языческие традиции, идеи христианства, византийская эстетика как факторы формирования русской эстетической мысли на раннем этапе. Связь между красотой и духовностью. Красота богослужения. Красота храма. Софийность искусства. Тип «книжника» и назначение литературы. Истолкование иконописного образа. Полемика об иконописи как отражение интереса к личности и индивидуальной судьбе. Симон Ушаков об искусстве как зеркальном отражении действительности в зрительном образе. Обмирщение искусства. Стиль барокко в градостроительстве и изобразительном искусстве. Русский классицизм и его выражение в произведениях и эстетических трактатах М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и Г.Р. Державина. Эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); Л.Н. Толстой об искусстве; эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, О. Лосский, Л. Карсавин). В. Соловьев («Красота в природе», «Общий смысл искусства», «Первый шаг к положительной эстетике») и эстетика русского символизма. Концепт музыки в русском символизме. Эстетические концепции «серебряного века» (В.Иванов, А.Белый). Теургия. Идея синтеза искусств. Проблема кризиса культуры: Н.А.Бердяев.
8.	Неклассическая эстетика.	Признаки неклассической эстетики. Взаимообогащение языка эстетической мысли и художественного творчества. Теории искусства Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше. Музыка как эстетическая категория. Дионисийское и аполлоническое начала в искусстве. Проблема синтеза искусств в эстетике Вагнера. Искусство авангарда: основные направления (экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм) и общие

		принципы. Бессознательное в эстетике и практике авангарда. Психоаналитическая эстетика (З.Фрейд, К.Юнг). Искусство модернизма: общие принципы. Искусство постмодернизма: общие принципы. Проблема сосуществования искусства и цивилизации.
Раздел «Эстетические категории».		
9.	Категории и понятия современной эстетики.	Аксиологический характер и антропоморфная природа эстетических категорий. Прекрасное и безобразное. Трагическое и комическое. Юмор, ирония, гротеск, сарказм как модификации комического. Возвышенное, низменное. Категории неклассической эстетики: лабиринт, абсурд, жестокость, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, объект, эклектика, автоматизм, заумь, интертекст, гипертекст, деконструкция.
Раздел «Теория искусства».		
10.	Искусство как феномен культуры.	Теории происхождения искусства. Искусство и религия: исторические формы взаимодействия. Искусство и мораль. Нравственное измерение искусства. Искусство и наука: общее и отличное. Искусство и политика. Проблема ангажированности искусства. Социальные функции искусства. Проблема прогресса в искусстве.
11.	Виды искусства.	Закономерности видовой дифференциации искусства и их историческая обусловленность. Пространственные искусства. Архитектура как вид изобразительного искусства. Скульптура как вид изобразительного искусства. Дизайн и декоративно-прикладное искусство. Живопись как вид изобразительного искусства. Временные искусства. Литература в системе видов искусств. Музыка как вид искусства. Основные жанры музыкального искусства. Пространственно-временные искусства. Место и роль театра в истории развития искусства. Хореография: специфика образа. Фотография: синтез искусства и техники. Специфика фотографического образа. Кино как массовое, синтетическое, зрелищное искусство.
12.	Основные принципы искусства.	Понятия художественного стиля, направления, течения в искусстве. Понятие жанра. Специфика жанрового деления внутри различных видов искусства. Мимесис. Понятие художественного канона. Проблема синтеза искусств. Художественный образ. Художественный символ. Соотношение формы и содержания.
13.	Понимание и объяснение произведения искусства.	Процесс художественного восприятия и сотворчество реципиента. Механизмы и законы художественного восприятия. Интерпретация и понимание художественного произведения. Историческое, групповое и индивидуальное в понимании. Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Теория искусства и художественная критика: проблема

		взаимодействия и взаимовлияния.
--	--	---------------------------------

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести конспектирование учебного материала. Следует обратить внимание на то, что нужно стремиться не к дословной записи слов преподавателя, а создавать структурированный тезисный текст. Позволяется задавать лектору уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, получения более полной информации об обсуждаемых предметах.

5.2. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям.

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: ознакомление с планом семинара; прочтение материала методических указаний и рекомендаций к семинару; работа с учебником и литературой; подготовку ответов на вопросы, обозначенные в плане занятия; формулирование вопросов, на которые не удалось получить ответы и которые требуют консультаций у преподавателя или совместного обсуждения на занятиях.

5.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студента является продолжением работы, проделанной им на лекционных занятиях, и имеет целью получение дополнительной информации по изученной проблеме, а также подготовку к семинарским занятиям.

5.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№ №	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.	Подбор информации по теме занятия	1. Боров Ю.Б. Эстетика (Гл. <u>«Эстетическая деятельность. Общечеловеческие аспекты освоения мира»</u>); 2. Куренкова Р.А. Эстетика (Гл. <u>«Эстетическая деятельность и эстетическое сознание»</u>).	Коллоквиум
2.	Художественное сознание Античности.	Подбор информации по теме занятия	1. Кривцун О.А. Эстетика (Гл. «Художественное сознание Древней Греции»); 2. Бычков В. Эстетика (Гл. «Античность»); 3. Аристотель «Поэтика»; 4. Платон «Пир».	Семинарское занятие

3.	Художественная теория и практика Византии.	Подбор информации по теме занятия	1. Бычков В.В. Малая история Византийской эстетики (Гл. 4 «Время зрелости, стабилизации, «классицизма»»); 2. Гомбрих Э. История искусств (Гл. 6); 3. Лихачева В.Д. Искусство Византии (Гл. I-III).	Семинарское занятие
4.	Художественная практика и эстетические теории европейского средневековья.	Подбор информации по теме занятия	1. Гуревич П.С. Философия человека (Гл. 7 «Христианская версия человека», гл. 8 «Образ человека в средневековой философии»); 2. Гомбрих Э. История искусств (Гл. 8-10); 3. Тяжелов В.Н. Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе (С. 19-109).	Семинарское занятие
5.	Художественные воззрения Ренессанса.	Подбор информации по теме занятия	1. Гуревич П.С. Философия человека (Гл. 9 «Возрожденческий идеал человека»); 2. Гомбрих Э. История искусств (Гл. 12-15, 17); 3. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления (Ч. 1, гл. 2 «Гуманистическое понятие природного «разнообразия» (варьета»)).	Семинарское занятие
6.	Русская эстетическая мысль.	Подбор информации по теме занятия	Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII века. (Часть первая, гл. I- IV).	Семинарское занятие
7.	Неклассическая эстетика.	Подбор информации по теме занятия.	1. Бычков В. Эстетика: Учебник (Гл. IV); 2. Ницше Ф. «Рождение трагедии из духа музыки»	Семинарское занятие
8.	Искусство как феномен культуры.	Подбор информации по теме занятия.	Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – С. 338-434.	Семинарское занятие
9.	Виды искусства.	Подбор информации по теме занятия.	1. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. 2. Даниэль С.М. Искусство видеть (Гл. 1-3).	Семинарское занятие

5.4. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии:

Традиционные лекции (вводная, интегрирующая, установочная, междисциплинарная)

Инновационные технологии: тестирование с использованием компьютерной техники.

Интерактивные технологии: лекция с проблемным изложением, лекция-визуализация.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1 Паспорт фонда оценочных средств:

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Раздел «Эстетика и эстетическое отношение к действительности».	УК-1 ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
2.	Раздел «Основные этапы развития эстетической мысли».	УК-1	Тест (вопросы 3,8,9,14,17,19,21,23-25,29)
			Устный ответ на семинарских занятиях
3.	Раздел «Эстетические категории».	УК-1 ОПК-1	Тест (вопросы 1,2,4-7, 10-13,15,16,18,22,26-28)
			Устный ответ на семинарских занятиях
4.	Раздел «Теория искусства».	УК-1 ОПК-1	Устный ответ на семинарских занятиях
5	Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-1 ОПК-1	Вопросы к экзамену

7.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Тестирование	Не аттестован	Правильно выполнено 40% и менее тестовых

	(«неудовлетворительно»)	заданий
	Низкий («удовлетворительно»)	Правильно выполнено 41% - 60% тестовых заданий
	Средний («хорошо»)	Правильно выполнено 61% - 80% тестовых заданий
	Высокий («отлично»)	Правильно выполнено 81 -100% тестовых заданий
Устные ответы на вопросы.	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание проблемы, затронутой в вопросе.
	Низкий («удовлетворительно»)	Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения, с малым использованием иллюстративного материала.
	Средний («хорошо»)	Оценка «хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа. В ответе может быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком подробно.
	Высокий («отлично»)	Оценка «отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ, демонстрирующий хорошее знание проблемы, умение грамотно сформулировать и обосновать основные тезисы своего ответа, делать необходимые обобщения и выводы, демонстрируя общую культурную осведомленность.

7.3. Примерные тестовые задания.

1. Какое понятие эстетики по своему значению является более широким?

- а) красота**
- б) прекрасное

2. Какую функцию выполняет искусство формируя художественный вкус, творческий дух, ценностные ориентации?

- а) воспитательную** б) эстетическую
- в) информационную г) гедонистическую

3. Кем был введен термин «Эстетика»?

- а) Сократом
- б) Баумгартеном**
- в) Платоном
- г) Буало

4. Какую функцию выполняет искусство, выступая средством просвещения и образования?

- а) познавательно - эвристическую**
- б) преобразующую
- в) воспитательную
- г) коммуникативную

5. К какому роду литературного произведения относятся жанры драма, трагедия, комедия, фарс, трагикомедия?

- а) Эпос
- б) Лирика
- в) Драма**

6. Целью какого вида искусства являются создания сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности людей?

- а) декоративного б) прикладного
- в) архитектуры г) скульптуры**

7. К какому роду литературного произведения относятся жанры элегия, сонет, ода, стихотворение, мадригал:

- а) Лирическому**
- б) Эпическому
- в) Драматическому

8. Кто из мыслителей впервые теоретически осмыслил безобразное в искусстве?

- а) Платон
- б) Аристотель**
- в) Сократ
- г) Пифагор

9. Кто из философов Древней Греции утверждал, что прекрасное всегда полезно, но для этого оно должно быть прекрасным?

- а) Сократ**
- б) Аристотель
- в) Платон
- г) Эпикур

10. Какой вид искусства по своей природе является синтетическим, включающим в себя другие виды?

- а) литература
- б) театр**
- в) живопись
- г) кино**

11. Какую функцию выполняет искусство доставляя людям наслаждение?

- а) коммуникативную
- б) воспитательную
- в) гедонистическую**
- г) компенсаторную

12. Какую функцию выполняет искусство как деятельность преобразующая реальность?

- а) познавательно-эвристическую**

- б) информационную
- в) эстетическую
- г) преобразующую**

13. Дайте определение понятию «стиль».

.....

14. Н.Буало выражает в своем трактате об искусстве идеи ...

- а) реализма
- б) классицизма**
- в) романтизма
- г) символизма

15. Выделите в данных понятиях формы проявления эстетического

- а) добро
- б) прекрасное**
- в) счастье
- г) комическое**

16. Определите основные художественные направления Нового Времени:

- а) классицизм**
- б) ренессансный гуманизм
- в) романтизм**
- г) сентиментализм**

17. Автор трактата «Общий смысл искусства»...

- а) Л. Толстой
- б) Ф. Достоевский
- в) В. Соловьев**
- г) Н. Чернышевский

18. Какое из художественных направлений отстаивает тезис: «Подражание красоте природы — главная цель искусства»?

- а) романтизм
- б) символизм
- в) классицизм**
- г) модернизм

19. Автор трактата «Рождения трагедии из духа музыки»...

- а) Л. да Винчи
- б) Ф. Ницше**
- в) Аристотель
- в) О. Шпенглер

20. Выделите из данного перечня категорий и понятий те, что относятся к неклассической эстетики.

- а) комическое
- б) артефакт**
- в) безобразное
- г) симулякр**

21. Кто из представителей немецкой классической эстетики считал, что важнейшая особенность искусства заключается в возможности человека, как духовного существа, удваивать себя в создаваемых им образах внешнего мира?

- а) И. Кант
- б) Ф. Шиллер
- в) Г. Гегель**
- г) Ф. Шеллинг

22. Мимесис – это...

- а) преобразование
- б) подражание**
- в) искажение
- г) преувеличение

23. Как иначе называется эпоха Ренессанса?

- а) Просвещения
- б) Возрождения**

24. Автор теории аполлоновского и дионисийского искусства...

- а) Н. Бердяев
- б) Ф. Шиллер
- в) В. Гюго
- г) Ф. Ницше**

25. Автор трактата «Слово к любителю иконного писания» - ...

- а) П. Флоренский
- б) Н. Бердяев
- в) С. Ушаков**

26. Дайте определение понятия «стилизация».

.....

27. Какое из искусств является пространственно-временным?

- а) литература
- б) скульптура
- в) живопись
- г) театр**

28. Искусство есть компенсаторное удовлетворение бессознательных влечений по мнению...

- а) К.Г. Юнга
- б) З. Фрейда**
- в) Т. Адорно

29. Кто из перечисленных является автором мысли о том, что объединение людей есть главная задача искусства?

- а) Л. Толстой**
- б) Ф. Достоевский
- в) В. Соловьев
- г) Н. Чернышевский

30. Какие категории не являются эстетическими?

- а) красота;
- б) симпатия;**
- в) вкус;
- г) возвышенное;
- д) трагическое;
- е) симметрия.**

Правильные ответы выделены жирным шрифтом.

7.4. Примерная тематика семинарских занятий

1. Аристотель: искусство как отражение реальности.
2. Художественное мышление Возрождения.
3. П. Флоренский об обратной перспективе.
4. Л.Н. Толстой об искусстве.
5. Ф.Ницше об аполлоническом и дионисическом началах культуры.
6. Психология искусства (по Л. Выготскому).
7. З.Фрейд и концепция бессознательного в искусстве.
8. Игра как эстетическая парадигма.
9. «Познавательный» смысл искусства.
10. Эстетические взгляды русских авангардистов.
11. Эстетика массовой культуры.
12. Искусство и мировые религии.
13. Виды искусства.

7.5. Примерный перечень вопросов к экзамену.

1. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
2. Эстетическое воспитание.
3. Художественное мышление античности.
4. Византийская эстетика и ее влияние на художественную культуру Древней Руси.
5. Художественное мышление европейского средневековья.
6. Художественное мышление Возрождения.
7. Классицизм в эстетике и искусстве.
8. Эстетика Просвещения. Главные представители.
9. Немецкая классическая эстетика.
10. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика.
11. Эстетика реализма и натурализма.
12. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX века.
13. Неклассическая эстетика.
14. Теории происхождения искусства.
15. Искусство и цивилизация.
16. Психология искусства.
17. Прекрасное и безобразное.
18. Категории неклассической эстетики.
19. Игра как эстетическая парадигма.
20. Трагическое и комическое.
21. «Познавательный» смысл искусства.
22. «Знание» в искусстве.
23. Социология искусства.
24. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX века.

25. Эстетика массовой культуры.
26. Эстетика и художественная практика постмодернизма.
27. Проблема понимания художественного произведения.
28. Виды искусства: принципы дифференциации и специфика образа.
29. Понятие жанра в искусстве.
30. Проблема синтеза искусств.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. Бычков В. Эстетика: Учебник – М., 2011. – 452 с.
2. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. — М., 2000.- 434 с.
3. Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2011. – 448 с.
4. Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А. Никитич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 с. : ил. - (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-02481-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500>
5. Пивоев, В.М. Эстетика : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 303 с. - ISBN 978-5-4458-3481-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.knigafund.ru/books/180804>
6. Никитина, Ирина Петровна. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина ; И. П. Никитина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 676 с.
7. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма : учебное пособие / Т.Б. Сиднева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. - 2-е изд. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 79 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312216>
8. Сиднева, Т.Б. Содержание и форма в искусстве : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / Т.Б. Сиднева ; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. - Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. - 40 с. - Библиогр.: с. 35-37. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312245>

8.2. Рекомендуемая литература

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления [Электронный ресурс] URL: http://abuss.narod.ru/renaissance/batkin_leonardo123.htm (дата обращения: 25.08.16).
2. Боров Ю.Б. Эстетика. [Электронный ресурс] URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/borev_estetika/ (дата обращения: 25.08.16).
3. Бычков В.В. Малая история Византийской эстетики [Электронный ресурс] URL: <http://www.fidel-kastro.ru/filosofy/socio/bychkov.htm> (дата обращения: 25.08.16).
4. Гуревич П.С. Философия человека [Электронный ресурс] URL: <http://poznaisbya.com/psylib/books/gurep01/index.htm> (дата обращения: 25.08.16).
5. Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя [Электронный ресурс] URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/kult_daniel/~kult_daniel.htm (дата обращения: 25.08.16).
6. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin_Mod/index.php (дата обращения: 25.08.16).

7. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV вв. [Электронный ресурс] URL: <http://padaread.com/?book=36724> (дата обращения: 25.08.16).
8. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения [Электронный ресурс] URL: <http://poznaisbya.com/psylib/books/lose010/index.htm> (дата обращения: 25.08.16).
9. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики [Электронный ресурс] URL: <http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/lotman-yu-m/semiotika-kino-i-problemi-kinoestetiki> (дата обращения: 25.08.16).
10. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
11. Тяжелов В.Н. Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. – М., 1981.
12. Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств. Столп и утверждение истины. Обратная перспектива // Флоренский П. Соч.: В 2 т. М., 1990.
13. Фрейд З. Психоанализ и культура. – СПб., 1997.
14. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия [Электронный ресурс] URL: <http://rubooks.org/book.php?book=5805&page=11> (дата обращения: 25.08.16).

8.3. Интернет-ресурсы

1. Эстетика и теория искусства XX века / под ред. Н.А. Хренова, А.С. Мигунова. - Москва : Прогресс-Традиция, 2007. - 688 с. - ISBN 5-89826-290-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.knigafund.ru/books/180804>
2. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.Д. Иванов, В.В. Иванов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2012. - 840 с. - ISBN 5-89826-325-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105245>
3. Эстетика и теория искусства XX века : учебное пособие / Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, ГИИ ; отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - Москва : Прогресс-Традиция, 2005. - 517 с. - (Academia XXI).
4. Титаренко, И.Н. Эстетика : учебное пособие / И.Н. Титаренко ; Минобрнауки России, Технологический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге. - Таганрог : Издательство Технологического института Южного федерального университета, 2011. - 245 с. - ISBN 978-5-8327-0449-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241203>
5. Маньковская, Н.Б. "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма) / Н.Б. Маньковская. - Москва : ИФ РАН, 1995. - 271 с. - ISBN 5-201-01869-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63314>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Эстетика» используются переносной экран, ноутбук, цифровые образовательные ресурсы.

