

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Эстетика искусства»

Наименование ОПОП: Проектная деятельность в кинематографии и телевидении

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: гуманитарных и общественных наук

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 67,4 час.

самостоятельная работа: 76,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат)	2
выполнение тестовых заданий	2
доклад	2
контрольная работа (реферат)	2
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	2
посещение занятий	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2

Рабочая программа дисциплины «Эстетика искусства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Проектная деятельность в кинематографии и телевидении» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

А.Ю. Русаков, профессор кафедры проектной деятельности в кинематографии и телевидении, д-р филос. наук

Рецензент(ы):

А.Л. Казин, профессор, д-р филос. наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных и общественных наук

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

дать целостное представление о философии и эстетике искусства как одной из базовых дисциплин гуманитарного цикла, о своеобразии процесса художественного творчества, эстетического видения мира как важнейших ресурсах духовного развития личности, способах самореализации в свете высших ценностей, о закономерностях историко-художественного процесса; дать системные знания в сфере теории и практики искусства.

Задачи дисциплины:

- усвоение студентами специфики искусства в рамках философской и эстетической проблематики;
- приобретение студентами всесторонних знаний о понятиях и идеях современной философии и эстетики искусства, принципах, исторических формах и ключевых проблемах;
- формирование у студентов навыков ориентирования в огромном разнообразии художественных явлений в калейдоскопе философских и эстетических мнений и взглядов на них, перспективах современного искусства, целях и ценностях творческого процесса, новых видах и стилях искусства;
- формирование у студентов навыков и умений использования философско-эстетических знаний в практической деятельности;
- системное изучение истории художественных стилей;
- приобщение студентов высшим достижениям художественной культуры, к универсальным эстетическим ценностям.
- введение в круг художественных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История и основы музыки и театра

История отечественной и зарубежной литературы

История визуальных искусств

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-6 — Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

ОПК-6.2 — Анализирует произведения различных видов искусств с учетом их специфики и методов изучения.

Знает: морфологию искусства и его историческое развитие.

Умеет: самостоятельно и творчески использовать философско-эстетические знания в

процессе последующего обучения и работы.

Владеет: методами преломления общей методологии философии, эстетики в области проектной деятельности в кинематографии и телевидении.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 67,4 час.

самостоятельная работа: 76,6 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	32	32
Практические	32	32
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	68	68
Самостоятельная работа во время сессии	8,6	8,6
Итого	143,6	143,6

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи эстетики искусства.

Предмет философии и эстетики искусства и его историческое становление. Своеобразие философии искусства. А. Баумгартен и его роль в формировании эстетики как самостоятельной философской науки. Два раздела эстетики. И. Кант об особенностях эстетической способности суждения и характеристиках прекрасного. А.Ф. Лосев о своеобразии эстетического выражения и эстетического видения мира. Функции эстетики. Эстетическое сознание и сфера эстетических отношений. Эстетический опыт. Эстетическое переживание. Эстетическая ценность. Разнообразие методологических ориентаций в развитии философии искусств. Периодизация истории эстетики. ИмPLICITный и эксплицитный этапы развития эстетики. Традиционная и современная философия искусства.

Тема 2. Эстетические категории.

Место и функции эстетического в современном мире. Прекрасное: его актуальность, принципы анализа, разнообразные интерпретации в эстетике и философии искусства. Категории безобразного, низменного и ужасного и их возросшая роль в современном искусстве. Возвышенное в жизни, эстетике и культуре. Трагическое как эстетическая категория, его проявление в жизни, искусстве и эстетике. Метаморфозы катарсиса. Комическое и его разновидности в искусстве. Игра как эстетическая категория, явление культуры и феномен человеческого существования. Удивление, эпатаж, шок - эстетические категории современного искусства.

Тема 3. Искусство как эстетический и социальный феномен.

Искусство - уникальный механизм культурной эволюции. Своеобразие языка искусства как концентрированного, допускающего передачу другим выражение эстетического видения мира человеком. Институциональное, метафизическое, эмпирическое, социологическое, функциональное определения искусства. Общие принципы искусства: подражание (мимесис), канон, художественный образ, художественный стиль, художественный символ, симулякр, художественный вкус. Полифункциональность искусства. Дифференциация и интеграция видов искусства. Культурно-историческая детерминация искусства. Художественный стиль и культура. Стиль как единство образной системы, опирающееся на выразительные средства, характерные для культуры определенного времени, «духа своего времени». Традиции стилевого анализа искусства (Г. Вельфлин, А. Ригль, М. Дворжак, О. Шпенглер, Г. Земпер, М.М. Бахтин и др.).

Тема 4. Античная философия и эстетика искусства.

Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мирозерцания: политеизм, космоцентризм, антропоморфизм, господство гармонии, меры, симметрии и ритма, рациональность, телесность, принципы агонистики (сопоставительность с целью достижения общественного признания). Умопостигаемый характер пифагорейской эстетики: учение о музыкально-числовом космосе. Характеристика архаического древнегреческого стиля и его высших достижений. Сократ и софисты: логика и риторика. Калокагатия (стремление к единству физических и нравственных добродетелей) как принцип художественного сознания эпохи классики. Платон и его отношение к искусству. Определение прекрасного и теория эстетического воспитания Платона. Аристотель о миметической природе искусства. Теория катарсиса. Понятие энтелехии и механизмы художественного творчества. Классический стиль - вершина античной культуры. Аполлоновское и дионисийское начала в искусстве. Тенденции развития эстетических идей и художественного творчества в эпоху эллинизма. Особенности древнеримского стиля. Эстетика неоплатонизма. Плотин и его теория эманации. От эстетики к мистике.

Тема 5. Средневековая философия и эстетика искусства.

Общее представление о средневековой эстетике и предпосылки ее формирования. Учреждение христианской традиции. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Теоцентризм как главная характеристика средневекового сознания. Основные догматы и символы христианства. Особенности художественного мышления средневековья. Художественный канон. Художественный язык средневековья. Сюжеты и образы средневекового искусства.

Эстетические идеи в патристике. Эстетическая концепция Августина Блаженного: о сущности красоты и символике художественного образа. Ритуально-сакральная сущность средневековой эстетики. Особенности византийской эстетики. Противоборство сторонников иконоборчества и иконопочитания. Теория «образа» Иоанна Дамаскина. Учение о «божественных энергиях» Григория Паламы. Византийский стиль. Эстетические идеи в схоластике. Фома Аквинский как систематизатор эстетических идей Средневековья. Понятие о «свободных искусствах» в схоластике. Художник в средневековом обществе. Романский стиль. Готический стиль - вершина средневекового западноевропейского искусства.

Тема 6. Философия и эстетика искусства Возрождения.

Происхождение и значение термина «Ренессанс». Этапы итальянского Возрождения. Движение гуманистов. Ценностные доминанты гуманистического мировоззрения: пантеизм, антропоцентризм, жажда гармонии, равновесия природного и божественного, материального и духовного, чувственного и разумного, религиозного и художественного, стремление к творчеству, деятельности и свободе. Формирование стиля искусства Возрождения в творчестве Данте, Петрарки, Лоренцо Валлы, Марсилио Фичино, Леона Батиста Альберти и др. Новое понимание задач искусства и природы красоты. Особенности художественного сознания раннего Возрождения. Античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Обновление художественного языка и технических приемов в изобразительном искусстве.

Эстетика Высокого Возрождения: Пико делла Мирандола, Леонардо да Винчи, Николай Кузанский о сущности красоты, природе художественного творчества и смысле искусства. Изменение взглядов на «свободные искусства». Характеристика художественного стиля Высокого Возрождения. Эстетика Позднего Возрождения. Маньеризм как художественное течение кризиса ренессансной культуры. Влияние Реформация на характер развития искусства в протестантских странах. Особенности художественного стиля Северного Возрождения.

Тема 7. Философия и эстетика искусства Нового времени (XVII –XIX вв.).

Эстетика XVII века. Роль искусства в формировании картины мира в культуре XVII века. Существование двух идейно-стилистических направлений - барокко и классицизма.

Картина мира и эстетика барокко: Г Лейбниц, Б. Грассиан, Э. Тезауро. Стиль барокко в литературе, живописи и архитектуре. «Петровское» и «елизаветинское» барокко как архитектурные стили Санкт-Петербурга.

Век гениев и эстетика классицизма: Р. Декарт, Б. Спиноза. Классицизм - художественный стиль абсолютной монархии. Строгие правила в искусстве. Расцвет драматического искусства, скульптуры и архитектуры. Версаль - кульминация классической архитектуры. «Ранний» и «строгий» классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга.

Эстетика французского Просвещения. Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Фигура художественного критика - новая проблема эстетики Просвещения. Многообразие художественных стилей в эпоху Просвещения. Эстетика английского Просвещения. Д. Юм, Э. Берк, Ш. Батте. Соединение теории искусства с теорией красоты и теорией вкуса. Регулярный и пейзажный стили садово-паркового искусства.

Эстетика немецкого Просвещения. А. Баумгартен, Дж. Винкельман, Г.Э Лессинг. Наделение эстетики статусом философской науки. Театр как объект теоретического и художественного анализа.

Немецкая классическая эстетика. Искусство и эстетическое как примирение духовной свободы и природной необходимости в эстетике И. Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного. Проблема классификации наук. Теория искусства и эстетического воспитания Ф. Шиллера. Гегель о природе эстетического и исторических судьбах искусства. Красота как идея в чувственной форме. Философия художественного творчества.

Особенности эстетики романтизма. Причины возникновения романтического мироощущения в искусстве и эстетике. Романтическая душа в поисках формы. Теория романтической иронии Ф. Шлегеля. Воплощение идеи универсальной личности в художественном творчестве и теории искусства. Историзм. Мифология, религия, искусство. Самоценный статус искусства в эстетике романтизма. Романтизм в живописи и поэзии. Ампиризм и эклектика как архитектурные стили Санкт-Петербурга.

Многогранность русской эстетической мысли второй половины XIX - начала XX века. Эстетика Н. Г. Чернышевского как теоретическая база утилитаризма в понимании искусства. Проблематика отношений искусства и действительности. Эстетическая категория прекрасного в трактовке Чернышевского. Реалистическое искусство как отражение «типических характеров в типических обстоятельствах». Искусство передвижников. «Золотой век» русской литературы.

Эстетика Л.Н. Толстого и ее религиозные основания. Л.Н. Толстой о сущности искусства и назначении художника. Эстетика В.С. Соловьева как составная часть теории всеединства. Учение о космическом характере красоты и искусства. Соловьев как предтеча символизма. Символизм в русской эстетике. А. Белый и В. Иванов как теоретики русского символизма. Стиль модерн в Санкт-Петербурге.

Истоки неклассической эстетики. Признаки неклассической эстетики. Дискредитация классических представлений об искусстве. Позитивизм: искусство как эстетический опыт. Эстетика И. Тэна. Формирование натуралистической эстетики. Э. Золя о новом статусе художественного творчества. Философия жизни как теоретическая основа неклассической эстетики. А. Шопенгауэр: эстетика за пределами мира. Концепция эстетического созерцания. Искусство - высшая форма познания. Эстетика Ф. Ницше:

эстетика жизни. Понятие красоты в концепции Ницше. Теория «аполлоновского» и «дионисийского» искусства. Формирование эстетики европейского символизма. Новые тенденции в развитии, живописи: импрессионизм и постимпрессионизм. Формирование стиля модерн. Рождение «седьмого искусства» - кинематографа.

Тема 8. Эстетические теории и направления искусства XX века. Модернизм.

Э. Кассирер: теория символических форм. Э. Панофский о символизации как высшей форме интерпретации художественного произведения. Интуитивизм А. Бергсона. Роль интуиции в эстетическом восприятии действительности. Феноменология Э Гуссерля как основа феноменологической эстетики. Эстетические взгляды Р. Ингардена, Н. Гартмана, и М. Дюфренна. Философия искусства экзистенциализма. Сущность искусства в эстетической концепции М. Хайдеггера. Эстетика свободы и творческого воображения Ж.-П. Сартра. Х. Ортега-и-Гассет о дегуманизации искусства. Психоаналитическая эстетика. З. Фрейд об искусстве как форме проявления бессознательного. Психология художника и художественного творчества. Эстетические взгляды К.Г. Юнга. Коллективное бессознательное. Архетип. Структуралистская эстетика. Структурализм и художественное творчество. Эстетическая концепция К. Леви-Стросса: искусство - «мир в миниатюре». Эстетика Р. Барта: художественная культура как «поле дисперсии языков». М. Фуко: «мы ищем чистые формы». Точные методы в эстетике. Информационная эстетика.

Искусство модернизма. Модернизм и идеи авангардной роли искусства. Основные черты модернизма. Образы идей и отступление от предметности. Новизна и оригинальность. Свобода и спонтанность творчества. Направления модернизма: фовизм, экспрессионизм, футуризм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм. Выдающиеся достижения европейского и отечественного кинематографа и телевидения.

Тема 9. Основные концепции и тенденции развития современного искусства.

Постмодернизм.

Постмодернистский сдвиг в художественной культуре: отказ от традиционных норм и образцов, от иерархии и оценок, от гуманистических принципов в сторону игровых аспектов и «эстетической чувствительности». Истоки, проблемы и категории эстетики постмодернизма. В. Беньямин о произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Ж. Ф. Лиотар о постмодернистской ситуации в культуре и критике метанарративов. Постмодерн как эстетика копии: концепция У. Эко. «Ризома» как образ символического лабиринта, присущего постмодернистскому искусству. Ж. Делез и Ф. Гваттари: художественное творчество между капитализмом и шизофренией. Искусство как симулякр и «симуляционная реальность» в концепции Ж. Бодрийера.

Искусство постмодернизма. Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Художественный и философский постмодернизм. О «деконструкции» и «симуляции» в искусстве. Основные черты постмодернизма: плюрализм, цитатность, ирония, игровое начало, отказ от мимесиса, отказ от канонов, неопределенность. Направления постмодернизма: поп-арт, «реди-мейд», хепенинги, перфомансы, энвайронменты, инсталляции, минимализм, концептуализм. Постмодернизм в архитектуре. Кино и телевидение: реалии и вызовы постмодернизма.

Тема 10. Искусство информационной цивилизации.

Изменение художественного языка под воздействием новых информационно-коммуникативных технологий. Хаос и гармония как антиномия современного искусства. Сферы трансформации традиционного искусства под воздействием информационной цивилизации: организация среды обитания человека, шоу-бизнес, дигитальное искусство на основе мультимедиа в пространстве виртуальной реальности. Радикальное внедрение науки и техники в искусство. Своеобразие сетевых арт-практик: алгоритмическое искусство, фрактальное искусство, электроник-арт, геномик-арт, видео-арт, интернет-арт, виртуал-арт. Формирование интерактивного эстетического пространства. Интенции движения авангардных направлений искусства XX - начала XXI века в сферу виртуальной реальности электронных сетей. Эстетический опыт в сети. Высшие достижения в сфере постмодернистской архитектуры. Проблемы зрелищности в

современной культуре. Поиск и находки новых художественных форм в кинематографии и телевидении в информационную эпоху.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Предмет и задачи эстетики искусства.	2	0	0	2	0	0	4
2	Эстетические категории.	2	0	0	2	0	0	4
3	Искусство как эстетический и социальный феномен.	2	0	0	2	0	0	4
4	Античная философия и эстетика искусства.	2	0	0	2	0	0	4
5	Средневековая философия и эстетика искусства.	2	0	0	2	0	0	4
6	Философия и эстетика искусства Возрождения.	2	0	0	2	0	0	4
7	Философия и эстетика искусства Нового времени (XVII –XIX вв.).	6	0	0	6	0	0	12
8	Эстетические теории и направления искусства XX века. Модернизм.	6	0	0	6	0	0	12
9	Основные концепции и тенденции развития современного искусства. Постмодернизм.	4	0	0	4	0	0	8
10	Искусство информационной цивилизации.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Эстетика искусства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	1. Общая характеристика эстетики постмодернизма. 2. Постструктурализм в эстетике. 3. Постмодернизм и общество изобилия. 4. Феномен массовой культуры. 5. Игра и ирония.	3

2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика энвайронмента. 2. Эстетика как фон. 3. Эстетика и массовая продукция. 4. Эстетика и потребление. 5. Пространство искусства в современности. 	3
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эстетика как наука. 2. Предыстория эстетики. 3. Эстетика как междисциплинарное исследование. 4. Своеобразие эстетического. 5. Проблема природы эстетического. 	1,5
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прекрасное. 2. Возвышенное. 3. Прелестное. 4. Трагическое, комическое. 5. Безобразное. 	1,5
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Искусство как сфера эстетической деятельности. 2. Морфология искусства. 3. Стили в искусстве: античная классика. 4. Стили в искусстве: готика и барокко. 5. Стили в искусстве: классицизм и рококо. 	1,5
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика античной эстетики. 2. Эстетические идеи Пифагора. 3. Эстетические идеи Платона. 4. Эстетические идеи Аристотеля. 5. Эстетические идеи Плотина. 	1,5
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика эстетики средневековья. 2. Церковное искусство. 3. Проблема иконописи. 4. Эстетические идеи А. Аврелия. 5. Эстетические идеи Ф. Аквинского. 	1,5
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика эстетики Возрождения. 2. Эстетика Проторенессанса. 3. Эстетические идеи Н. Кузанского. 4. Эстетические идеи М. Фичино. 5. Эстетические идеи Л. да Винчи. 	1,5
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика эстетики Нового времени. 2. Эстетические представления Н. Буало. 3. Эстетика Просвещения. 4. Эстетика И. Канта. 5. Эстетические идеи XIX века. 	4,5
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика эстетики модернизма. 2. Эстетические идеи Ф. Ницше и З. Фрейда. 3. Эстетика экзистенциализма. 4. Фовизм и экспрессионизм. 5. Кубизм и абстракционизм. 	4,5

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Эстетика искусства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат)	2
выполнение тестовых заданий	2
доклад	2
контрольная работа (реферат)	2
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	2
посещение занятий	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет с оценкой	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль осуществляется в форме теста, состоящего из 10 заданий.

Тест входного контроля

- 1) Способность человека делать предметом исследования содержание собственного сознания называется:
  - a) Самосознанием;
  - b) Сверх «Я»;
  - c) Сознанием;
  - d) Подсознательным.
- 2) С точки зрения Ж. Делеза и Ф. Гваттари занятие философией состоит в:
  - a) Размышлении;
  - b) Поиске первопричин;
  - c) Фантазировании;
  - d) Создании концептов.
- 3) Античный философ, который считал, что первоначалом является «вода»:
  - a) Фалес;
  - b) Анаксимандр;
  - c) Анаксимен;
  - d) Гераклит;
- 4) Создателем первой развитой философской системы объективного идеализма является:
  - a) Платон;
  - b) Сократ;
  - c) Парменид;
  - d) Аристотель.
- 5) То, что мыслится, но при этом не имеет пространственных и временных характеристик – это:
  - a) Время;

- b) Пространство;
- c) Идеальное;
- d) Движение.
- 6) Тезис о неизменности мыслимого бытия был выдвинут античным философом:
  - a) Парменидом;
  - b) Аристотелем;
  - c) Гераклитом;
  - d) Анаксимандром.
- 7) В основу философской системы Фомы Аквинского легла концепция античного философа:
  - a) Аристотеля;
  - b) Платона;
  - c) Сократа;
  - d) Диогена.
- 8) Наиболее популярной философской системой античности в период Возрождения был:
  - a) Неоплатонизм;
  - b) Стоицизм;
  - c) Скептицизм;
  - d) Прагматизм.
- 9) Тезис «Я мыслю, следовательно, существую» принадлежит:
  - a) Г. Лейбницу;
  - b) Р. Декарту;
  - c) Б. Спинозе;
  - d) Н. Мальбраншу.
- 10) Представителем философии Нового времени является:
  - a) Т. Гоббс;
  - b) Дж. Беркли;
  - c) Э. Гуссерль;
  - d) Д. Юм.

По результатам входного контроля определяются знания обучающегося, что в дальнейшем определяет направленность и глубину проработки тем занятий изучаемой дисциплины.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Контрольная работа проводится в формате реферата.

Темы контрольных работ:

1. Предмет и задачи эстетики. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
2. Эстетические категории (на выбор) и их проявление в жизни и искусстве.
3. Искусство как эстетический феномен культуры. Основные принципы искусства.
4. Художественный стиль и его время.
5. Художественный вкус. Возможность спора о вкусах. Вкус и мода.
6. Искусство и мировые религии (буддизм, христианство, ислам, на выбор).
7. Искусство и нравственность.
8. Искусство и миф.
9. Элитарное и массовое искусство.
10. Гармония как эстетический принцип античного мировосприятия.
11. Красота и искусство в эстетике Платона.
12. Аристотелевская теория искусства.
13. Неоплатонизм и христианство о прекрасном в искусстве.
14. Ритуально-сакральная сущность средневековой эстетики.
15. Эстетические идеи в патристике.
16. Особенности византийской эстетики.
17. Эстетика средневековой архитектуры (романский и готический стили).

18. Куртуазная эстетика.
19. Эстетические идеи в схоластике.
20. Особенности русской средневековой эстетики.
21. Философия и эстетика иконы П. Флоренского.
22. Эстетика карнавальной культуры средневековья.
23. Творчество Данте - начало эстетики Ренессанса.
24. Учения о красоте и смысле искусства в ренессансной эстетике: этапы, тенденции становления.
25. Специфические особенности эстетики и искусства Возрождения во Франции и в Англии.
26. Особенности искусства Северного Возрождения.
27. Леонардо да Винчи как художник и философ.
28. Архитектурный классический стиль Ренессанса.
29. Эстетика маньеризма.
30. Реформация и ее влияние на художественную культуру Европы.
31. Роль искусства в формировании картины мира в культуре XVII века.
32. Век гениев и эстетика классицизма.
33. Эстетика барокко. «Остроумие» как категория барочного художественного мышления.
34. Художественно-эстетические принципы регулярного и пейзажного садово-парковых ансамблей.
35. Теория художественного воспитания в эстетике Просвещения.
36. Художественный вкус как одна из основных проблем эстетики эпохи Просвещения.
37. Эстетика французского Просвещения (Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо).
38. Эстетика английского Просвещения (Д. Юм, Э. Берк, Ш. Батте).
39. Эстетика немецкого Просвещения (А. Баумгартен, Дж. Винкельман, Г.Э. Лессинг).
40. Особенности эстетики русского Просвещения.
41. Эстетические воззрения И.В. Гете
42. Смысл игры и теория эстетического воспитания Ф. Шиллера.
43. Эстетика романтизма. Романтическая личность и проблема художественного творчества.
44. Основные тенденции эстетики русского романтизма.
45. Эстетика Канта.
46. Эстетические взгляды Шеллинга.
47. Эстетика Гегеля.
48. Особенности позитивизма XIX века. Эстетика И. Тэна.
49. Славянофилы и западники о путях развития русской культуры и искусства.
50. Концепция эстетического созерцания А. Шопенгауэра.
51. Эстетика Ф. Ницше.
52. Символизм в западной эстетике.
53. Символизм в России.
54. «Мир искусства» как эстетический феномен петербургской культуры.
55. Л. Н. Толстой о сущности искусства и назначении художника.
56. Эстетические взгляды Владимира Соловьева.
57. Русская религиозно-философская эстетика (Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, Е. Трубецкой, на выбор).
58. Истоки и проблемы эстетики авангарда и модернизма.
59. Эстетика модернизма: ключевые принципы, художественные направления (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, на выбор).
60. Интуитивистская концепция искусства А. Бергсона.

Примерный перечень тем докладов:

1. Феноменологическая эстетика (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфренин, на выбор).
2. Экзистенциализм о природе художественного творчества (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, Х.

Ортега-и-Гассет, на выбор).

3. Психоаналитическая эстетика (Фрейд, Юм, Фромм, на выбор).
4. Становление и развитие герменевтики в эстетике (Ф. Шлейермахер и В. Дильтей).
5. Смысл искусства в герменевтике Х. Г. Гадамера.
6. Концепция игры в эстетике (Й. Хейзинга, Г. Гессе, Х. Ортега-и-Гассет, Х. Г. Гадамер).
7. Проблема диалога в эстетике М.М. Бахтина.
8. Эстетика структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко).
9. Истоки, проблемы и категории эстетики постмодернизма. «Переоценка эстетических ценностей».
10. Эстетика русского постмодернизма.
11. Постмодернистские арт-практики (акции, инсталляции, перформансы, хеппенинги, энвайронменты и др.).
12. «Деконструкция» как творческий принцип постмодернистской эстетики: концепция Ж. Дерриды.
13. Эстетика постмодерна как эстетика копии: концепция У. Эко.
14. Искусство как «симулякр» и «симуляционная реальность»: концепция Ж. Бодрийера.
15. «Ризома» как образ искусства в эстетике Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
16. Информационная эстетика.
17. Современные сетевые арт-практики (алгоритмик-арт, видео-арт, фрактальное искусство, Интернет-арт, виртуал-арт и др.).
18. Виртуальная реальность в искусстве и эстетике.
19. Экологическая эстетика.
20. Искусство в эпоху информационной цивилизации.

Примерные тестовые материалы для контроля знаний:

Тест 1. Что из перечисленного не является видом эстетической деятельности:

1. дизайн
2. техническое проектирование
3. литература
4. изобразительное искусство

Тест 2. Какая сфера философского знания не относится к предмету эстетики:

1. онтологическая
2. гносеологическая
3. художественная
4. социально-политическая

Тест 3. исключите неправильное умозаключение из положения «эстетическое сознание основано на:

1. эмоциональном отношении
2. ценностном восприятии
3. чувственности
4. прагматике

Тест 4. Дайте правильный ответ. Эксплицитно (т.е. на теоретическом уровне) сущность эстетического анализируется

1. в художественной практике (искусстве)
2. в риторике
3. в теологии
4. эстетической науке

Тест 5. Понятие «катарсис» как общеэстетическая категория было впервые подробно осмыслено в

1. В трактате Аристотеля «Поэтика
2. Диалоге Платона «Пир»

3. Эстетической концепции Гегеля

Тест 6. Синтез искусств был впервые осуществлен в искусстве...

1. романского стиля
2. классицизма
3. барокко
4. модернизма

Тест 7. Отказ от канонов и правил, экспериментаторство с формой, хаотичность и абсурдность характеризуют направление...

1. классицизм
2. неореализм
3. авангардизм
4. соцреализм

Тест 8. К динамическим (временным) видам искусства не относится...

1. музыка
2. графика
3. скульптура
4. литература

Тест 9. Что означает понятие «катарсис» в эстетике?

1. страдания, переживаемые героями трагедии
2. очищение страданием или смехом
3. эстетическое удовольствие от искусно разыгранной актерами трагедии
4. душевный упадок от переживаемых героем невзгод

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

1. Предмет и задачи эстетики. Место и функции эстетического в жизни и культуре.
2. Эстетические категории и их проявление в жизни и искусстве.
3. Искусство как эстетический феномен культуры. Основные принципы искусства.
4. Художественный стиль и его время.
5. Художественный вкус. Возможность спора о вкусах. Вкус и мода.
6. Становление античной эстетики. Эстетические взгляды пифагорейской школы.
7. Красота и искусство в эстетике Платона. Теория эстетического воспитания.
8. Аристотель о миметической природе искусства. Теория катарсиса. Наивысшие достижения античного искусства.
9. Формирование эстетических представлений средневековья. Эстетические идеи в патристике.
10. Особенности византийской эстетики. Теория образа Иоанна Дамаскина.
11. Эстетика средневековой архитектуры (романский и готический стили).
12. Эстетические идеи в схоластике.
13. Особенности русской средневековой эстетики.
14. Гуманистические мотивы в ренессансной эстетике. Высшие достижения искусства в эпоху Проторенессанса и Раннего Возрождения.
15. Учения о красоте и смысле искусства в ренессансной эстетике. «Титаны» Высокого Возрождения.
16. Архитектурный классический стиль Ренессанса.
17. Эстетические представления Позднего Возрождения. Стиль маньеризм.
18. Реформация и ее влияние на художественную культуру Европы.
19. Эстетика классицизма. Стиль классицизм и его наивысшие достижения.
20. Эстетика барокко. «Остроумие» как категория барочного художественного мышления. Стиль барокко и его наивысшие достижения.
21. Эстетика Просвещения (Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). А. Баумгартен - основатель эстетики как философской дисциплины.
22. Стилиевое разнообразие искусства эпохи Просвещения. Стиль ампир.

23. Эстетика романтизма. Романтическая личность и проблема художественного творчества.
24. Эстетика Канта.
25. Эстетическая концепция Гегеля.
26. Особенности позитивизма XIX века. Эстетические принципы реализма и натурализма. Стилль эклектика.
27. Славянофилы и западники о путях развития русской культуры и искусства.
28. Концепция эстетического созерцания А. Шопенгауэра.
29. Эстетика Ф. Ницше. Теория «аполлоновского» и «дионисийского» начал в искусстве.
30. Символизм в западной эстетике.
31. Символизм в России. Стилль модерн.
32. Русская религиозно-философская эстетика (В. Соловьев, Н. Бердяев, П. Флоренский, С. Булгаков, Е. Трубецкой, на выбор).
33. Истоки и проблемы эстетики авангарда и модернизма.
34. Эстетика модернизма: ключевые принципы, художественные направления (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм, на выбор).
35. Экзистенциализм о природе художественного творчества (Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, на выбор).
36. Психоаналитическая эстетика (Фрейд, Юм, Фромм, на выбор).
37. Смысл искусства в герменевтике Х. Г. Гадамера.
38. Истоки, проблемы и категории эстетики постмодернизма. «Переоценка эстетических ценностей».
39. Постмодернистские арт-практики (акции, инсталляции, перфомансы, хепенинги, энвайронменты и др.).
40. «Деконструкция» как творческий принцип постмодернистской эстетики: концепция Ж. Дерриды.
41. Искусство как «симулякр» и «симуляционная реальность»: концепция Ж. Бодрийера.
42. «Ризома» как образ искусства в эстетике Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Искусство и шизоанализ.
43. Искусство в эпоху информационной цивилизации.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Выполнение тестовых заданий	10	2	20
Доклад	5	1	5
Посещение занятий	1	32	32
Контрольная работа (реферат)	13	1	13
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины, участие в общественно-полезном или культурном мероприятии, связанном с дисциплиной	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2001. - 688 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : учеб. пособ. / ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 520 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Гуревич, П.С. Эстетика [Текст] : учебное пособие / П. С. Гуревич. - М. : КНОРУС, 2011. - 456 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
4. Никитич, Л.А. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / Л.А. Никитич. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Белов, В. Н. Введение в философию культуры [Текст] : учебное пособи / В. Н. Белов. - М. : Академический Проект, 2008. - 239 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Кривцун, О. А. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / О.А. Кривцун. - 2-е изд., доп. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 447 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Философия литературы: от утопии к Искаженному Миру [Электронный ресурс] / С. Л. Слободнюк. - Москва : Флинта, 2015. - 389 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-2327-2 -Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-2327-2>
8. Смирнов, А.И. Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве. Физиологические и психологические основания красоты и их приложение к эстетической теории музыки и живописи. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 160 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю <https://e.lanbook.com/book/43961>
9. Лебедев, В. Ю. Эстетика [Текст] : учебник для бакалавриата / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. - М. : Юрайт, 2012. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека по философии - Режим доступа: <http://filosof.historic.ru>
2. Философский факультет СПбГУ - Режим доступа: <http://philosophy.spbu.ru>
3. Все о философии - Режим доступа: <http://intencia.ru/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Office
Microsoft Windows

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть по дисциплине, в самом начале учебного курса обучающийся должен ознакомиться с учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,
- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- графиком консультаций преподавателей кафедры.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;
- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений;
- выполнять задания практических занятий полностью и в установленные сроки.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

На практических занятиях по дисциплине применяется метод дискуссии. Дискуссия как форма обучения и способ работы с содержанием учебного материала представляет собой организуемый обмен мнениями, в котором студенты отстаивают личные субъективные точки зрения по изучаемой теме. Для проведения плодотворной дискуссии необходима предварительная подготовка обучающихся по теоретическому материалу темы. В процессе дискуссии обеспечивается вовлечение всех обучающихся в активное взаимодействие. Роль преподавателя состоит в направлении дискуссии, в контроле времени работы, в побуждении студентов отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех студентов группы в процесс дискуссии.

Студент для получения зачета с оценкой по данной дисциплине должен:

- присутствовать на лекционных и практических занятиях;
- выполнить контрольную работу;
- подготовить и выступить с докладом;
- написать контрольные тесты на максимальные баллы;
- выступить по теме дискуссии;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на зачете с оценкой.