

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»

Наименование ОПОП: Киновед, арт-блогер

Специальность: 55.05.05 Киноведение

Форма обучения: очная

Факультет: медиатехнологий

Кафедра: гуманитарных и общественных наук

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 35,3 час.

самостоятельная работа: 72,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат)	8
выполнение тестового задания	8
выступление с докладом	8
контрольная работа (реферат)	8
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	8
присутствие на занятии	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 55.05.05 Киноведение (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 820)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Киновед, арт-блогер» по специальности 55.05.05 Киноведение

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 филол. наук

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

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:

формирование у студентов комплекса знаний по основным разделам, направлениям и положениям эстетики, формирование навыков и умений владения приемами эстетического анализа для того, чтобы успешно ориентироваться в проблемах взаимосвязи научно-технического прогресса и художественной культуры в целом и характере влияния информационной цивилизации на современное искусство.

Задачи дисциплины:

- Определить специфический предмет эстетики в рамках общепрофессиональной проблематики.
- Выявить место и функции эстетической сферы в жизни и культуре.
- Изучить историю эстетических идей как необходимую часть процесса формирования эстетического сознания.
- Проанализировать основные тенденции развития современного искусства.
- Приобщить к высшим достижениям эстетической мысли, к универсальным эстетическим ценностям.
- Ввести в круг эстетических 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:

Редактирование сценария и фильма

Психология экранного искусства

Экономика аудиовизуальной сферы

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

Редакторская практика

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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-4 — Способен распознавать художественную, общественную и коммерческую ценность творческого проекта, генерировать идеи создания новых проектов в области экранных или исполнительских искусств.

ОПК-4.1 — Анализирует вопросы художественного и эстетического восприятия произведений экранных и исполнительских искусств.

Знает: историю мировой эстетической мысли.

Умеет: анализировать тексты и другие работы в сфере эстетического знания и в области искусства.

Владеет: методами исследования гуманитарных наук.

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

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академ. час. / 3 зач.ед.
 в том числе: контактная работа: 35,3 час.
 самостоятельная работа: 72,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	8	Итого
Лекции	16	16
Практические	16	16
Консультации	3	3
Самостоятельная работа	68,5	68,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	107,7	107,7

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА.

Предмет эстетики и его историческое становление. 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.

Тема 2. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.

Место и функции эстетического в современном мире. Прекрасное: его актуальность, принципы анализа, разнообразные интерпретации в эстетике и философии искусства. Категория безобразного и ее возросшая роль в современной культуре. Возвышенное в жизни, эстетике и культуре. Трагическое как эстетическая категория, его проявление в жизни, искусстве и эстетике.

Тема 3. ИСКУССТВО КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 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.

Тема 4. АНТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА.

Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мирозерцания: политеизм, космоцентром, 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.

Тема 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭСТЕТИКА.

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.

Тема 6. ЭСТЕТИКА ЭПОХИ 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

Тема 7. ЭСТЕТИКА 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.

Тема 8. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИСКУССТВО 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. Эстетика 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.

Тема 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ. 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.

Тема 10. ИСКУССТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ ЭСТЕТИКИ.

Изменение художественного языка под воздействием новых информационно-коммуникативных технологий. 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.

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	ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА.	1	0	0	1	0	0	2
2	ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.	1	0	0	1	0	0	2
3	ИСКУССТВО КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.	1	0	0	1	0	0	2
4	АНТИЧНАЯ ЭСТЕТИКА.	1	0	0	1	0	0	2
5	СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭСТЕТИКА.	1	0	0	1	0	0	2
6	ЭСТЕТИКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.	1	0	0	1	0	0	2
7	ЭСТЕТИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII – XIX вв.).	1	0	0	1	0	0	2
8	ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИСКУССТВО XX ВЕКА. МОДЕРНИЗМ.	1	0	0	1	0	0	2
9	ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ. ПОСТМОДЕРНИЗМ.	3	0	0	3	0	0	6
10	ИСКУССТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЗЕРКАЛЕ ЭСТЕТИКИ.	3	0	0	3	0	0	6
	ВСЕГО	14	0	0	14	0	0	28

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

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

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Имплицитная эстетика. 2. Эстетика как раздел философского знания. 3. Эстетика как междисциплинарное исследование. 4. Специфика эстетического. 5. Вопрос о природе эстетического. 	1
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Красота и прекрасное. 2. Возвышенное и низменное. 3. Прелестное. 4. Трагическое, комическое. 5. Безобразное. 	1
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Искусство как сфера эстетической деятельности. 2. Классификация видов искусства. 3. Стили в искусстве: античная классика. 4. Стили в искусстве: готика и барокко. 5. Стили в искусстве: классицизм и рококо. 	1
4	<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	<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
6	<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
7	<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. Основные направления в эстетике XIX века. 	1
8	<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. 	1
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общая характеристика эстетики постмодернизма. 2. Постструктурализм в эстетике. 3. Постмодернизм и общество потребления. 4. Массовая культура. 5. Игра и ирония. 	2

10	1. Эстетика энвайронмента. 2. Эстетика и тотальность дизайна. 3. Эстетика и массовая продукция. 4. Экономика и эстетизация. 5. Пространство искусства в современности.	2
----	--	---

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».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
контрольная работа (реферат)	8
выполнение тестового задания	8
выступление с докладом	8
контрольная работа (реферат)	8
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	8
присутствие на занятии	8
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	8

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль осуществляется в форме теста, состоящего из 10 заданий, который направлен на проверку усвоения знаний в процессе предшествующего изучения дисциплины «Философия».

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 карнавальской 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 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. Дюфренн, 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, хэппенинги, 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, Интернет-арт, виртуал-арт и др.).
18. Виртуальная реальность в искусстве и эстетике.
19. Экологическая эстетика.
20. Искусство в эпоху информационной цивилизации.

Тестовые материалы для контроля знаний

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:

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. Стилевое 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. Стиль 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. Стиль 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, перформансы, хэппенинги, энвайронменты и др.).
40. «Деконструкция» как творческий принцип постмодернистской эстетики: концепция Ж. Дерриды.
41. Искусство как «симулякр» и «симуляционная реальность»: концепция Ж. Бодрийяра.
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			
Присутствие на занятии	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
Контрольная работа (реферат)	15	1	15
Выступление с докладом	9	1	9
Выполнение тестового задания	10	3	30
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	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. Казин, Александр Леонидович Лики России [Текст] : очерки русского философского кино / А.Л. Казин. - СПб. : СПИКиТ, 1998. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
2. Эстетика [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс/ С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев., кафедра проектной деятельности в кинематографии и телевидении ; [сост. Т. В. Шелепанова]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Methodicheskaya%20literatura/Shelepanova_Estetika_MR_kontr_rab_2017.pdf
3. Аничков, Е.В. Эстетика [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 51 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<https://e.lanbook.com/book/95901>
4. Эстетика [Текст] : учебно-методический комплекс/ С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев., кафедра проектной деятельности в кинематографии и телевидении ; [сост. Т. В. Шелепанова]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2017. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Потемкин, С. В. Эстетика видео, телевидения и язык кино [Электронный ресурс] : монография / С. В. Потемкин ; ред.: В. И. Потемкин, Л. Н. Горбачева ; С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 111 с. - Библиогр.: с. 107. - Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/345.pdf>
6. Казарян, Роланд Артаваздович Эстетика кинофонографии [Текст] : монография / Р. А. Казарян ; ред. Т. Сергеева, Н. Осипова. - М. : ФГОУ ДПО "ИПК работников ТВ и РВ", 2011. - 248 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
7. Эстетика экранизации: кино в театре, театр в кино. Материалы научно-практической конференции [Электронный ресурс] : мат. конф. — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2015. — 237 с. - Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю:
<https://e.lanbook.com/book/69392>
8. Ждан, В. Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств [Текст] / В.Н. Ждан. - М. : Искусство, 1987. - 496 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Ждан, В. Н. Эстетика фильма [Текст] / В. Н. Ждан. - М. : Искусство, 1982. - 375 с. - Режим доступа: <https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Боров, Юрий Борисович. Эстетика [Текст] : монография / Ю. Боров. - 2-е изд. - М. : Политиздат, 1975. - 399 с. - 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 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 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.