

МТЧ-118

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

_____ ФИО
« 29 » 08 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ЭСТЕТИКА

направление подготовки / специальность

Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»

направленность (профиль) подготовки

Профиль/программа подготовки «Музыкальное и театральное искусство»

г. Владимир

2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – введение бакалавров в проблемное поле эстетической науки и обучение навыкам эстетической рефлексии для их дальнейшего применения в профессиональной деятельности.

Задачи:

- освоение категориального аппарата эстетики;
- овладение знаниями об основных исторических этапах развития эстетической мысли и эстетических концепциях прошлого и современности;
- получение представлений о принципах формирования эстетической культуры и сознания личности;
- выработка навыков самостоятельного эстетического анализа художественных произведений с опорой на различные философско-эстетические концепции;
- формирование потребности в постоянном самостоятельном приобщении к новым знаниям в области эстетического освоения действительности и потребности применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Эстетика» принадлежит к дисциплинам базовой части.

Дисциплина опирается на знания предметов «Философия», «История музыкального искусства».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов профессиональной деятельности. УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений.	Знает - фундаментальные эстетические категории и понятия; - основные принципы искусства, специфику современного эстетического сознания. Умеет - делать эстетический анализ произведений искусства; - осмыслять в эстетическом ключе проблемы, явления и объекты искусства, аргументировано излагать свою научную позицию. Владеет - научным стилем речи, эстетической терминологией; - эстетической терминологией, сведениями о концепциях философии искусства.	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание Эссе

4. ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме <i>практической подзащиты</i> ¹		
1	Раздел 1. Введение. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики Тема 1. Предмет эстетики и эстетика в системе философских и искусствоведческих наук. Тема 2. Эстетика в системе гуманитарного знания.	3	1-2	2	2			7	
2	Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли Тема 1. Эстетика Античности, Средневековья и Возрождения.	3	3-5	2	4			4	Рейтинг-контроль №1
	Тема 2. Эстетика Нового времени. Тема 3. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.	3	6-8	2	4			4	
3	Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия. Тема 1. Эстетическое как наиболее общая категория в эстетике.	3	9	2				4	
	Тема 2. Система эстетических категорий.	3	10-11	2	2			3	
4	Раздел 4. Эстетика как философия искусства. Тема 1. Искусство как специфическая форма отражения действительности. Основные понятия и принципы искусства.	3	12-13	2	2			4	Рейтинг-контроль №2
	Тема 2. Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации.	3	14-15	2	2			4	
	Тема 3. Психология искусства	3	16	2				3	
	Тема 4. Социология искусства	3	17-18	2	2			3	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:				18	18			36	Экзамен/ 36
Наличие в дисциплине КП/КР					–				
Итого по дисциплине				18	18			36	Экзамен/ 36

Содержание лекционных занятий по дисциплине

¹ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Раздел 1. Введение. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики

Тема 1. Предмет эстетики и эстетика в системе философских и искусствоведческих наук.

Содержание темы. Эстетика как знание о сущности эстетического в действительности, об общих законах эстетической деятельности и свойствах эстетического сознания. Изменение предмета эстетики в процессе развития общественно-исторической практики. Предмет эстетики и дифференциация наук. Эстетика и искусство. Эстетика и философия. Эстетика и наука.

Тема 2. Эстетика в системе гуманитарного знания.

Содержание темы. Эстетика и философия культуры; эстетика, социология и психология. Место эстетики в системе наук об искусстве. Эстетика как методологическая основа искусства, художественной критики и технической эстетики. Эстетика и теория отдельных видов искусства. Структура эстетического знания. Эстетика как система законов и категорий. Метод исследования в эстетике. Историческое и логическое в эстетике. Эстетическая теория и теория искусства. Значение эстетической культуры индивида. Развитие эстетической рефлексии и эстетического вкуса.

Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли

Тема 1. Эстетика Античности, Средневековья и Возрождения.

Содержание темы. Принципы периодизации истории эстетики. ИмPLICITная и эксплицитная формы эстетического знания. История эстетики и современность.

Специфика античного типа культуры. Древнегреческая мифологическая картина мира. Космологизм. Космос как совершенное художественное произведение. Аполлонизм и дионисийство в древнегреческой культуре. Искусство в жизни античного полиса. Технические и мусические искусства. Художественный канон. Рождение теоретической эстетики. Основные понятия античной эстетики: мера, гармония, катарсис, мимесис, прекрасное, трагическое, калокагатия. Периодизация истории античной эстетической мысли. Космологическая эстетика – пифагореизм. Софисты, Сократ. Эстетика Платона. Эстетика Аристотеля. Эллинистическая эстетика. Эстетическое учение Плотина.

Художественно-эстетический мир христианского средневековья. Средневековая христианская культура: специфика, хронологические границы, основные варианты развития и субкультуры. Эстетическая мысль в контексте средневековой христианской культуры. Восточно-христианская (византийская) эстетика. Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа. Эстетическое учение Августина Блаженного. Эстетическая мысль зрелого средневековья. Бонавентура. Фома Аквинский. Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальнoй культуры.

Особенности ренессансного мироощущения. Гуманизм и антропоцентризм как главные черты эпохи. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника.

Тема 2. Эстетика Нового времени.

Содержание темы. Картина мира новoeвропейской культуры. Нормативно-рационалистическое и иррационально-духовное направления в развитии эстетической мысли.

Эстетические принципы барокко. Теория аффектов эпохи барокко. Антиномии барокко.

Эстетические принципы классицизма. Рационализм как философская основа эстетики классицизма. Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». Правило трех единств. Классический театр. Иерархия жанров, высокое и низкое в искусстве. Доминирующие виды искусств.

Эстетические теории эпохи Просвещения. Эстетика английского Просвещения. Эстетические трактаты Шефтсбери, Ф. Хатчесона, Э. Бёрка, Д. Юма, Г. Хюма, У. Хогарта.

Эстетика французского Просвещения. Эстетические взгляды Вольтера и Руссо. Теория драмы и концепция актёрской игры Дидро.

Эстетика немецкого Просвещения. Возникновение эстетики как науки в работах А. Баумгартена. Концепция античного искусства в «Истории искусств древности» Винкельмана. Проблема классификации видов искусства и художественной правды в работах Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия».

Немецкая классическая эстетика. Эстетика Канта. Эстетические взгляды Гёте в работах «Простое подражание природе. Манера. Стиль» и «Учение о цвете». Эстетические взгляды Ф.

Шиллера в «Письмах об эстетическом воспитании человека». «Философия искусства» Шеллинга. Эстетика Гегеля.

Эстетика романтизма. Йенская школа романтизма. Эстетические идеи Фр. Шлегеля. Концепция романтической иронии. Романтическая концепция художественного творчества. Эстетика Новалиса и Ф. Шлейермахера. Миссия художника в эстетике романтизма. Романтическая концепция гения. Национальные школы романтической эстетики и их вклад в развитие эстетической мысли.

Эстетическая мысль в России XIX века. Эстетика русских революционных демократов. Принцип народности, борьба за реализм и концепция жизненной правды. Натурализм в искусстве. Статьи В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.А. Добролюбова. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского.

Тема 3. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Содержание темы. Основные парадигмы эстетики: классическая, неклассическая, постнеклассическая. Становление неклассической эстетики, ее базовые принципы. Кризис классического рационализма. Разрушение устоявшейся системы эстетических категорий, вытеснение на периферию категории «прекрасное».

Экспериментальная или психологическая эстетика, социологическая, искусствоведческая, культурологическая парадигмы исследования. Рационализм и интуитивизм в эстетике.

Калейдоскоп художественных стилей и направлений в европейской культуре второй половины XIX - XX века.

Эстетика Ф. Ницше: разрушение классической эстетики, оправдание мира и бытия как эстетического феномена. Взаимодействие аполлоновского и дионисийского начал в культуре и искусстве.

Позитивистские искания в эстетике. И. Тэн. Г.Фехнер. Д.Дьюи.

Своеобразие русской религиозной эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский.

Культурно-исторические реалии XX века. Рационалистические (сциентистские) и интуитивистские (валлоативные) подходы к анализу художественно-эстетической проблематики. Рецептивная эстетика.

Эстетические проблемы экзистенциализма. Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер.

Феноменологический анализ искусства. Р. Ингарден. Психоаналитическая эстетика.

Особенности постмодернистской эстетики. Паракатегории нон-классики (лабиринт, симулякр, интертекстуальность, палимпсест, деконструкция и др.).

Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия.

Тема 1. Эстетическое как наиболее общая категория в эстетике.

Содержание темы. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики. Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Совершенное как полнота бытия, включающая гармоническое и дисгармоническое начала. Эстетическое восприятие. Эстетический предмет. Эстетический объект и субъект. Эстетическое воспитание.

Тема 2. Система эстетических категорий.

Содержание темы. Базовые эстетические категории. Принципы систематизации эстетических категорий.

Категория прекрасного. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое. Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Объективные основы красоты. Роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Категория возвышенного. Возвышенное, низменное, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

Трагическое как эстетическая категория. Трагическое в жизни и в искусстве. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Трагедия, драма, мелодрама. Античная трагедия и аристотелевское понимание трагического. Трагическое начало в истории искусства XX века. Новые акценты теории трагического. Трагическое и комическое.

Комическое как эстетическая категория. Остроумие. Юмор и сатира. Ирония. Многообразие видов и жанров комического (карнавальный смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства.

Тема 1. Искусство как специфическая форма отражения действительности. Основные понятия и принципы искусства.

Содержание темы. Искусство в универсуме культуры. Искусство как общественное явление. Происхождение искусства. Функции искусства. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и мораль. Эстетическое и этическое. Искусство и политика: точки соприкосновения. Роль искусства в политической жизни общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Основные понятия и принципы искусства в классической эстетике. Понятие художественного образа. Художественный образ как цель и основа, сущностное ядро произведения искусства. Проблема художественного образа в истории эстетики. Художественный символ. Понятие художественного пространства. Мимесис. Стиль. Форма и содержание произведения искусства. Искусство с точки зрения неклассической эстетики.

Тема 2. Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации.

Содержание темы. Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации. Онтологический и семиотический принципы классификации видов искусств. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили. Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.

Тема 3. Психология искусства

Содержание темы. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. Психология художественного творчества. Психология эстетического восприятия произведения искусства.

Тема 4. Социология искусства.

Содержание темы. Социальные функции искусства. Современные социологические теории. Элитарное и массовое в искусстве. Изучение аудитории искусства.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 1. Введение. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики

Тема 1, 2. Эстетика в системе гуманитарного знания.

Содержание практических занятий.

Этимология слова «эстетика» и происхождение термина «эстетика». Формирование предмета эстетики в границах философского знания. Традиционное понимание предмета эстетики как науки о прекрасном. Эстетика и философия культуры; эстетика, социология и психология. Место эстетики в системе наук об искусстве. Эстетика как методологическая основа искусства, художественной критики и технической эстетики. Эстетика и теория отдельных видов искусства. Структура эстетического знания. Эстетика как система законов и категорий. Метод исследования в эстетике. Историческое и логическое в эстетике. Эстетическая теория и теория искусства. Значение эстетической культуры индивида. Развитие эстетической рефлексии и эстетического вкуса.

Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли

Тема 1. Эстетика Античности, Средневековья и Возрождения.

Содержание практических занятий.

Семинарские занятия (4 часа) проводятся в форме заседаний круглого стола с обсуждением особенностей эстетических учений Античности, Средневековья и Возрождения.

Для участия в первом заседании необходимо подготовить сообщение об одном из философов или эстетических учений Античности и Средневековья, представить его аудитории, сопроводив видеопрезентацией и анализом основных идей.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции.

2. Социальные функции искусства, принципы эстетического воспитания античности.
3. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля.
4. Своеобразие античной эстетики.
5. Своеобразие христианской картины мира и формула красоты в средневековой христианской эстетике.

Второе заседание круглого стола предполагает обсуждение наиболее важных проблем эстетики и художественной практики эпохи Возрождения на основе знакомства с произведениями Алексея Федоровича Лосева «Эстетика Возрождения» и «Исторический смысл эстетики Возрождения», посвященными эпохе Возрождения.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Основные принципы эстетики Возрождения
2. Секуляризация культуры
3. Гуманизм и антропоцентризм эпохи
4. Философско-эстетические идеи Высокого Возрождения
5. Художественные достижения Высокого Возрождения
6. Обратная сторона ренессансного титанизма
7. А.Ф. Лосев о модифицированном Возрождении и гибели эстетики Ренессанса.

Тема 2. Эстетика Нового времени.

Содержание практических занятий.

Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма. Эстетические принципы барокко. Эстетические принципы классицизма. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

Тема 3. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Содержание практических занятий.

Семинарское занятие проводится в виде групповой дискуссии, в ходе которых участники должны представить то или иное философское направление (позитивизм, эстетизм, символизм, экзистенциализм, формализм, структурализм, постмодернизм) или неклассическую эстетическую теорию, методологический подход к анализу художественного произведения (искусствоведческий, социологический, психоаналитический, феноменологический, герменевтический и др.). В ходе дискуссии должны быть представлены основные направления неклассического этапа в развитии эстетической мысли.

Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия.

Тема 2. Система эстетических категорий.

Содержание практических занятий.

Прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое как эстетические категории в действительности и в искусстве.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства.

Тема 1. Искусство как специфическая форма отражения действительности. Основные понятия и принципы искусства.

Содержание практических занятий.

Искусство в универсуме культуры. Искусство как общественное явление. Происхождение искусства. Функции искусства. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания. Основные понятия и принципы искусства в классической эстетике. Понятие художественного образа. Художественный символ. Понятие художественного пространства. Мимесис. Стиль. Форма и содержание произведения искусства. Искусство с точки зрения неклассической эстетики.

Тема 2. Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации.

Содержание практических занятий.

Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации. Онтологический и семиотический принципы классификации видов искусств. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили. Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.

Тема 4. Социология искусства

Содержание практических занятий.

Социальные функции искусства. Современные социологические теории. Элитарное и массовое в искусстве. Изучение аудитории искусства.

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план

форма обучения – заочная

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²		
1	Раздел 1. Введение. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики Тема 1. Предмет эстетики и эстетика в системе философских и искусствоведческих наук. Тема 2. Эстетика в системе гуманитарного знания.	3	20	1				8	
2	Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли Тема 1. Эстетика Античности, Средневековья и Возрождения.	3	20	1				8	Рейтинг-контроль №1
	Тема 2. Эстетика Нового времени. Тема 3. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.	3	21		2			9	
3	Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия. Тема 1. Эстетическое как наиболее общая категория в эстетике.	3	21	1				8	
	Тема 2. Система эстетических категорий.	3	21					8	
4	Раздел 4. Эстетика как философия искусства. Тема 1. Искусство как специфическая форма отражения действительности. Основные понятия и принципы искусства.	3	21	1				8	Рейтинг-контроль №2
	Тема 2. Морфология искусства. Виды искусств и принципы их классификации.	3	22					8	
	Тема 3. Психология искусства	3	22		1			8	
	Тема 4. Социология искусства	3	22		1			8	Рейтинг-контроль №2
Всего за семестр:				4	4			73	Экзамен (27 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине				4	4			73	Экзамен (27 ч.)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Введение. Эстетика как наука. Предмет и задачи эстетики

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

Тема 1. Предмет эстетики и эстетика в системе философских и искусствоведческих наук.

Содержание темы. Эстетика как знание о сущности эстетического в действительности, об общих законах эстетической деятельности и свойствах эстетического сознания. Изменение предмета эстетики в процессе развития общественно-исторической практики. Предмет эстетики и дифференциация наук. Эстетика и искусство. Эстетика и философия. Эстетика и наука.

Тема 2. Эстетика в системе гуманитарного знания.

Содержание темы. Эстетика и философия культуры; эстетика, социология и психология. Место эстетики в системе наук об искусстве. Эстетика как методологическая основа искусства, художественной критики и технической эстетики. Эстетика и теория отдельных видов искусства. Структура эстетического знания. Эстетика как система законов и категорий. Метод исследования в эстетике. Историческое и логическое в эстетике. Эстетическая теория и теория искусства. Значение эстетической культуры индивида. Развитие эстетической рефлексии и эстетического вкуса.

Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли

Тема 1. Эстетика Античности, Средневековья и Возрождения.

Содержание темы. Принципы периодизации истории эстетики. ИмPLICITная и эксплицитная формы эстетического знания. История эстетики и современность.

Специфика античного типа культуры. Древнегреческая мифологическая картина мира. Космологизм. Космос как совершенное художественное произведение. Аполлонизм и дионисийство в древнегреческой культуре. Искусство в жизни античного полиса. Технические и мусические искусства. Художественный канон. Рождение теоретической эстетики. Основные понятия античной эстетики: мера, гармония, катарсис, мимесис, прекрасное, трагическое, калокагатия. Периодизация истории античной эстетической мысли. Космологическая эстетика – пифагореизм. Софисты, Сократ. Эстетика Платона. Эстетика Аристотеля. Эллинистическая эстетика. Эстетическое учение Плотина.

Художественно-эстетический мир христианского средневековья. Средневековая христианская культура: специфика, хронологические границы, основные варианты развития и субкультуры. Эстетическая мысль в контексте средневековой христианской культуры. Восточно-христианская (византийская) эстетика. Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа. Эстетическое учение Августина Блаженного. Эстетическая мысль зрелого средневековья. Бонаventura. Фома Аквинский. Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальской культуры.

Особенности ренессансного мироощущения. Гуманизм и антропоцентризм как главные черты эпохи. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника.

Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия.

Тема 1. Эстетическое как наиболее общая категория в эстетике.

Содержание темы. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики. Утверждение метакатегории «эстетическое» в эстетической мысли XX века. Природа эстетического. Эстетическое как характеристика специфических неутилитарных субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Совершенное как полнота бытия, включающая гармоническое и дисгармоническое начала. Эстетическое восприятие. Эстетический предмет. Эстетический объект и субъект. Эстетическое воспитание.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства.

Тема 1. Искусство как специфическая форма отражения действительности. Основные понятия и принципы искусства.

Содержание темы. Искусство в универсуме культуры. Искусство как общественное явление. Происхождение искусства. Функции искусства. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и мораль. Эстетическое и этическое. Искусство и политика: точки соприкосновения. Роль искусства в политической жизни общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Основные понятия и принципы искусства в классической эстетике. Понятие художественного образа. Художественный образ как цель и основа, сущностное ядро произведения искусства. Проблема художественного образа в истории эстетики. Художественный символ. Понятие художественного пространства. Мимесис. Стиль. Форма и содержание произведения искусства. Искусство с точки зрения неклассической эстетики.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 2. Исторические этапы развития эстетической мысли

Тема 2. Эстетика Нового времени.

Содержание практических занятий.

Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма. Эстетические принципы барокко. Эстетические принципы классицизма. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

Тема 3. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Содержание практических занятий.

Семинарское занятие проводится в виде групповой дискуссии, в ходе которых участники должны представить то или иное философское направление (позитивизм, эстетизм, символизм, экзистенциализм, формализм, структурализм, постмодернизм) или неклассическую эстетическую теорию, методологический подход к анализу художественного произведения (искусствоведческий, социологический, психоаналитический, феноменологический, герменевтический и др.). В ходе дискуссии должны быть представлены основные направления неклассического этапа в развитии эстетической мысли.

Раздел 3. Основные эстетические категории и понятия.

Тема 2. Система эстетических категорий.

Содержание практических занятий.

Прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое как эстетические категории в действительности и в искусстве.

Раздел 4. Эстетика как философия искусства.

Тема 3. Психология искусства

Содержание практических занятий. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. Психология художественного творчества. Психология эстетического восприятия произведения искусства.

Тема 4. Социология искусства

Содержание практических занятий.

Социальные функции искусства. Современные социологические теории. Элитарное и массовое в искусстве. Изучение аудитории искусства.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Задания к рейтинг-контролю № 1

Примерные вопросы:

1. Предмет и задачи эстетики
2. Эстетика в системе гуманитарного знания
3. Эстетическое как универсальная категория
4. Эстетика Античности

5. Эстетика Средневековья
6. Эстетика Возрождения
7. Эстетические идеи XVII века
8. Эстетика Просвещения
9. Немецкая классическая эстетика
10. Искусство как форма отражения действительности
11. Художественный образ и художественный символ

Задания к рейтинг-контролю № 2

Примерные вопросы:

1. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления
2. Искусство как форма эстетической деятельности
3. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты
4. Формы проявления и существования эстетического сознания
5. Катарсис как эстетическая категория
6. Мироззрение художника и художественный метод
7. Эстетическая культура общества и личности
8. Формирование личности как носителя эстетической культуры

Задания к рейтинг-контролю № 3

Примерные вопросы:

1. Искусство как форма эстетической деятельности
2. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты
3. Формы проявления и существования эстетического сознания
4. Катарсис как эстетическая категория
5. Вкус как критерий высокой художественности искусства
6. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве. Трагическое в действительности и в искусстве

5.2. Промежуточная аттестация

Вопросы к экзамену

1. Предмет и задачи эстетики
2. Эстетика в системе гуманитарного знания
3. Эстетическое как универсальная категория
4. Эстетика Античности
5. Эстетика Средневековья
6. Эстетика Возрождения
7. Эстетические идеи XVII века
8. Эстетика Просвещения
9. Немецкая классическая эстетика
10. Эстетические идеи второй половины XIX века.
11. Развитие эстетических идей в России
12. Модернизм как направление и метод в западном искусстве первой половины XX века
13. Постмодернизм и пост-постмодернизм: их влияние на эстетику и культуру
14. Современные эстетические идеи в Западной Европе
15. Эстетика как философская наука
16. Эстетика как феномен культуры
17. Место и функции эстетического в жизни и культуре
18. Вкус как условие для восприятия искусства
19. Смысл искусства в христианской культуре
20. Научно-технический прогресс и искусство
21. Мимесис как сущностный принцип искусства
22. Форма и содержание в искусстве
23. Основные направления авангарда
24. Эстетика, анти-эстетика, пара-эстетика посткультуры
25. Постмодернизм как философское течение. Эстетический аспект постмодернизма

26. Перспективы сетевого искусства
27. Виртуальная реальность как предмет эстетического анализа
28. Стил в искусстве
29. Семиотика искусства
30. Место эстетического в культуре
31. Развитие вкуса как основа эстетического воспитания
32. Парадокс как эстетический принцип неонклассики
33. Художественное пространство в искусстве
34. Эстетика массовой культуры
35. Симулякр и образ

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и изучение литературы по предлагаемым вопросам, и заключается в составлении конспектов, подготовке сообщений, докладов, реферата по предложенным темам.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Феноменологическое направление развития эстетики в XX веке
2. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления
3. Искусство как форма эстетической деятельности
4. Эстетическое сознание: структура, содержание, специфические черты
5. Формы проявления и существования эстетического сознания
6. Катарсис как эстетическая категория
7. Вкус как критерий высокой художественности искусства
8. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве
9. Трагическое в действительности и в искусстве
10. Комическое и многообразие форм его выражения в искусстве
11. Ирония как эстетическая категория
12. Игра как форма эстетической деятельности
13. Категории возвышенного и низменного
14. Категория героического и его роль в искусстве
15. Художественный язык древнерусского искусства
16. Эстетика романтизма
17. Природа и искусство в эстетике романтиков
18. Игра как эстетическая парадигма
19. Ирония в истории и современности
20. Герменевтика искусства 21. Художественная критика
22. Объективность и субъективность в искусстве
23. Искусство как игра
24. Понятие творческой манеры, стиля, направления и метода в искусстве
25. Мирозрение художника и художественный метод
26. Эстетическая культура общества и личности
27. Формирование личности как носителя эстетической культуры
28. Природа как эстетическая ценность и сферы ее проявления
29. Эстетическое начало в личностных и общественных отношениях
30. Художественное воспитание и духовная жизнь человека

Примерные темы рефератов:

1. Сакральные образы в искусстве Древнего Востока.
2. Античные представления об искусстве как «техне».
3. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.
4. Исследование средневековой эстетики в работах У. Эко.
5. Свет как основная категория средневековой эстетики.
6. Готический собор как воплощение средневековых представлений о мире.

7. Основные принципы и категории даосской эстетики.
8. Становление эстетического знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах «ян» и «инь» и ее отражение в искусстве.
9. Представления о софийности искусства в русской эстетике.
10. Трактовка сущности искусства, проблем мастерства в трудах Ф. Петрарки, Л.Б. Альберти, А. Дюрера, Леонардо да Винчи. (на выбор)
11. Творческие принципы У. Шекспира.
12. Осмысление авторской индивидуальности в эстетике Возрождения.
13. Исследование эстетики Ренессанса в работе А.Ф. Лосева.
14. И.В. Гете об искусстве.
15. Романтизм о художнике, процессе творчества, роли искусства.
16. Проблема свободы творчества в эстетике Нового времени.
17. Трактовка искусства в философии А. Шопенгауэра и ее влияние на творчество Р. Вагнера.
18. Теоретические работы и программы представителей художественных направлений начала XX в.
19. Феноменологический анализ произведений искусства в философии Р. Ингардена.
20. Западноевропейская эстетика XX в.: основные направления, проблемы
21. Эстетические взгляды П.А. Флоренского (по работе "Иконостас").
22. Эстетическая теория русского символизма.
23. Н.А. Бердяев о кризисе искусства начала XX в.
24. Влияние философии экзистенциализма на искусство XX в.
25. М. Хайдеггер о художественном творчестве.
26. Влияние философии психоанализа на литературу, искусство, кинематограф XX в. (по работам З. Фрейда, К.Г. Юнга).
27. Влияние философии структурализма на искусство и архитектуру XX в.
28. Изобразительное и выразительное в живописи.
29. Проблема понимания искусства в современной эстетике.
30. Интерпретация в искусстве как эстетическая проблема.
31. Прекрасное в природе и в искусстве.
32. Эстетическая картина мира.
33. Садово-парковое искусство
34. Искусство: восприятие и творчество.
35. Эстетические теории XX века.
36. Концептуальное искусство на Западе и в России.
37. Антонен Арто и Театр жестокости.
38. «Театр абсурда» и его роль в искусстве XX века.
39. Общие черты эстетики тоталитарных режимов.
40. Соц-реализм как эстетический проект.
41. Модернизм и постмодернизм
42. Эстетика постмодернизма.
43. Постмодернизм в архитектуре.
44. Постмодернизм в живописи.
45. Постмодернизм в кино.
46. Постмодернизм в литературе.
47. Место элитарных эстетических теорий в искусстве XX века.
48. Эстетика "массовой культуры". Кич.
49. Эстетика молодежной субкультуры.
50. Рок-музыка и эстетика контркультуры.
51. Поп-музыка как эстетический феномен.
52. Эстетика фотографии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки : монография / Р. А. Куренкова ; Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015 .— 199 с. (библ. ВлГУ 19 экз.) Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4351/1/01458.pdf
2. Латышева Ж. В. Эстетика : методические рекомендации к изучению дисциплины "Эстетика" / Ж. В. Латышева ; Владимирский государственный университет (ВлГУ), Кафедра философии и религиоведения .— Владимир : Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2008 .— 28 с.	2008	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/962/3/01002.pdf
3. Данилова А. В. Категория традиции в эстетике и художественной практике постмодернизма : учеб. пособие / А. В. Данилова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 112 с. – ISBN 978-5-9984-0716-1.	2016	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/5525/1/01598.pdf
Дополнительная литература		
1. Бычков В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков .— Москва : Гардарики, 2005 .— 556 с. — (Disciplinae) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. имен., предм.: с. 544-553 .— ISBN 8-8297-0116-2.	2005 2008 2011	
2. Высоцкая Л. Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании : учебное пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 91 с., [22] л. цв. ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 74-89.	2012	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2279/1/00888.pdf
3. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие для вузов искусства и культуры / В.Н. Холопова; Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 319 с. – (Учебники для вузов, Специальная литература). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-0334-9 (Лань). – ISBN 978-5-91938-143-3 (Планета музыки). Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44767 .	2014	
4. Эстетика: учебное пособие для вузов/ В.И. Авдеев [и др.] ; под ред. А.А. Радугина. – Москва: Центр, 2002. – 239 с. – (Alma mater). – Библиогр. В конце тем. – ISBN 5-88860-051-2.	2002	

6.2. Периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»

4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыкаведение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»
12. Журнал «Искусство в школе»
13. Журнал «Искусствознания»

6.3. Интернет-ресурсы

1. «Classic-online.ru» — архив классической музыки <http://classic-online.ru/>
2. «Анахарсис» – проект В. Цагараева. Статьи по культуре, религии, искусству. Галереи картин. <http://www.anaharsis.ru/>
3. «Архитектура и архитекторы» – информационный сайт. <http://www.archandarch.ru/>
4. «Кино-Театр.ру» – портал про кино и театр. <http://www.kino-teatr.ru/>
5. Анализ живописного произведения | Культура и искусство. <http://urok-kultury.ru/>
6. Архитекто.ру - история архитектуры, архитектурные стили, статьи... <http://www.arhitekto.ru/>
7. Журнал «Искусство кино». <http://kinoart.ru/>
8. Журнал «Искусство». <http://iskusstvo-info.ru/>
9. Журнал «Театр». <http://oteatre.info/>
10. Искусство. <http://arts-all.ru/>
11. История архитектуры / каталог Архитектура, дизайн, строительство. <http://www.forma.spb.ru/cncat1/archi/form/archi-theory/history-architecture/>
12. Карта сайта Виртуальный музей живописи Site Map. <http://smallbay.ru/grafica.html>
13. Классическая музыка <http://www.classic-music.ru/>
14. Образовательный портал «Слово» <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
15. Описание и анализ. <http://www.resava.ru/opisanie-i-analis.html>
16. Погружение в классику <http://intoclassics.net/>
17. Семиотика и культура. http://compling2.narod.ru/ssylki/s_kult.html
18. Arzamas — просветительский проект <https://arzamas.academy>
19. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия (fb2) <https://coollib.com/b/229872>
20. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения <https://www.litmir.me/br/?b=49342&p=1>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Технические средства обучения:

1. музыкальный центр
2. магнитофон (CD, USB)
3. телевизор
4. DVD проигрыватель
5. ноутбук
6. видеопроектор

Учебно-практическое оборудование: фортепиано

Рабочую программу составил. Данилова А.В. Данилова А.В.
(подпись)

Рецензент
Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира
Пиляева Л.И. Пиляева Людмила Илиодоровна
(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования
Протокол № 12 от 29.06.2021 года
Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.
Ульянова Л.Н.
(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО
Протокол № 8 от 01.07.2021 года
Председатель комиссии кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.
Ульянова Л.Н.
(подпись)