

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дашинский Виталий Евгеньевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.08.2022 10:00:00
Уникальный программный ключ:
12e215177b075379233ab845b4df80309afed79d

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА им. П.М.ЕРШОВА

**Факультет драматического искусства
Кафедра мастерства актера и режиссуры театра**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

В.Е. Дашинский

26 августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.1 ЭСТЕТИКА

**Специальность:
52.05.02 «Режиссура театра»**

**Специализация:
«Режиссер драмы»**

Москва
2022 г.

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с основами теории и практики искусства, формирование общей и профессиональной культуры, эстетического вкуса, способности с позиции красоты осмысливать окружающую действительность и распознавать подлинное творчество.

Задачи изучения дисциплины:

- определение предмета и задач эстетики как науки;
- выявление структуры и социальных функций эстетических знаний;
- раскрытие истории становления и развития науки о «прекрасном»;
- изучение актуальных проблем современной эстетики;
- определение места эстетики в мировом культурологическом процессе.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Эстетика – особая область знания, объединяющая культурологические, идеологические, философские взгляды на сущность и формы прекрасного в искусстве, художественном творчестве, природе и в жизни, изучает сферу эстетического как специфического проявления ценностного отношения между человеком и миром, и область художественной деятельности людей.

Курс, формируя эстетическую основу для учебной и научной деятельности студента, является необходимой базой для адекватного восприятия и изучения всех дисциплин цикла истории и теории мировой художественной культуры и учебных предметов профессиональной подготовки. Дисциплина взаимосвязана с изучением таких учебных курсов, как «Культурология», «Философия», «История материальной культуры и быта», «История изобразительного искусства», «История кинематографии», «История музыки», «История театра», «Сценография» и др.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения:		очная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		2 з.е./72 ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		
занятия лекционного типа		18
семинарские занятия		18
практические занятия		0
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		36
Промежуточная аттестация, час.	зачет	+

(в графе **зачет** при его наличии ставится: +; в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108 ... (из расчета 36 академических часов на экзамен))

Форма обучения:		заочная
Общая трудоемкость дисциплины (з.е./час.)		2 з.е./72 ак.ч.
Распределение учебной работы, час.:		всего
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе:		
занятия лекционного типа		4
семинарские занятия		4
практические занятия		0
индивидуальные занятия		0
Самостоятельная работа		60
Промежуточная аттестация, час.	зачет	4

в графе **зачет** при его наличии ставится: 4, 8, 12... (из расчета 4 академических часа на зачет);
в графе **экзамен** при его наличии ставится: 36, 72, 108... (из расчета 9 академических часов на экзамен)

4.Планируемые результаты освоения образовательной программы

№	Наименование категории компетенции	Код и наименование компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:		
			Знать	Уметь	Владеть
	Общепрофессиональная компетенция: история и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Знает основы теории и истории искусства	ОПК-1.2. Умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи ОПК-1.3. Умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию	ОПК-1.4. Владеет методикой анализа особенностей выразительных средств искусства определенного исторического периода
	Общепрофессиональная компетенция: работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-	ОПК-3.1. Знает особенности поиска информации в области искусства	ОПК-3.2. Умеет составлять план собственной научно-исследовательской работы ОПК-3.3. Умеет осуществлять поиск	ОПК-3.5. Владеет основными знаниями в области информационно-коммуникационных технологий

		коммуникационных технологий		необходимой для проведения исследования информации в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет ОПК-3.4. Умеет систематизировать полученную информацию в соответствии с проблематикой научно-исследовательской работы	
--	--	-----------------------------	--	---	--

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.

5.1.1 Учебно-тематический план дисциплины для очной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарского типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. Эстетика как наука	13	2	2			9	устный опрос
Тема 1. Предмет эстетики	6	1	1			4	устный опрос
Тема 2. Основные эстетические категории и принципы	7	1	1			5	устный опрос
Раздел 2. История эстетической мысли	19	5	5			9	устный опрос
Тема 1. Эстетика античности и средневековья	6	1,5	1,5			3	устный опрос
Тема 2. Эстетика Возрождения и нового времени	6	1,5	1,5			3	устный опрос
Тема 3. Особенности эстетического восприятия XIX-XX веков	7	2	2			3	устный опрос
Раздел 3. Специфика искусства	18	4,5	4,5			9	устный опрос
Тема 1. Социальная природа искусства	4	1	1			2	устный опрос
Тема 2. Художественный образ	4	1	1			2	устный опрос
Тема 3. Художественное произведение и его эстетическое восприятие	4	1	1			2	устный опрос
Тема 4. Художественный метод и стиль	6	1,5	1,5			3	устный опрос
Раздел 4. Виды искусства	22	6,5	6,5			9	устный опрос
Тема 1. Классификация искусств. Динамика видов искусства	3,5	1	1			1,5	устный опрос

Тема 2. Технические искусства	3,5	1	1			1,5	устный опрос
Тема 3. Синтетические искусства	3,5	1	1			1,5	устный опрос
Тема 4. Декоративное искусство	3,5	1	1			1,5	устный опрос
Тема 5. Архитектура	3,5	1	1			1,5	устный опрос
Тема 6. Изобразительное искусство	4,5	1,5	1,5			1,5	устный опрос
Промежуточный контроль: зачет							Ответ по билетам
Итого	72	18	18			36	

5.1.2 Учебно-тематический план дисциплины для заочной формы обучения

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего, час.	Контактные занятия, час.				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Семинарског о типа		Индивидуальные		
			Семинары	Практические			
Раздел 1. Эстетика как наука	11	1	1			9	устный опрос
Тема 1. Предмет эстетики	6,5	0,5	0,5			4,5	устный опрос
Тема 2. Основные эстетические категории и принципы	6,5	0,5	0,5			4,5	устный опрос
Раздел 2. История эстетической мысли	17	1	1			15	устный опрос
Тема 1. Эстетика античности и средневековья	7	1	1			5	устный опрос
Тема 2. Эстетика Возрождения и нового времени	6					5	устный опрос
Тема 3. Особенности эстетического восприятия XIX-XX веков	6					5	устный опрос
Раздел 3. Специфика искусства	18	1	1			16	устный опрос
Тема 1. Социальная природа искусства	6	1	1			4	устный опрос
Тема 2. Художественный образ	4					4	устный опрос
Тема 3. Художественное произведение и его эстетическое восприятие	4					4	устный опрос
Тема 4. Художественный метод и стиль	4					4	устный опрос
Раздел 4. Виды искусства	22	1	1			20	устный опрос

Тема 1. Классификация искусств. Динамика видов искусства	5	1	1			3	устный опрос
Тема 2. Технические искусства	3					3	устный опрос
Тема 3. Синтетические искусства	3					3	устный опрос
Тема 4. Декоративное искусство	3					3	устный опрос
Тема 5. Архитектура	4					4	устный опрос
Тема 6. Изобразительное искусство	4					4	устный опрос
Промежуточный контроль: зачет	4						Ответ по билетам
Итого	72	4	4			60	

5.2 Содержание учебной дисциплины

Наименование раздела	Содержание раздела
Раздел №1 Эстетика как наука	Тема 1. Предмет эстетики Место и роль эстетики в жизни человека и общества. Объект и предмет эстетики. Структура эстетики как науки. Две области, изучаемые эстетикой: область ценностного отношения к миру и область художественной деятельности людей. Становление эстетики как науки. А.Баумгартен об эстетике как чувственном познании, вершина его - красота. Эстетика - наука, изучающая эстетическое отношение человека к действительности. Эстетика как наука об искусстве и художественной культуре общества. Прекрасное как традиционный предмет эстетики. Два уровня эстетики: теоретический и духовно-практический. Эстетическая деятельность и эстетические отношения. Эстетика поведения и общения. Эстетическое сознание, его структура. Виды искусства и специфика их отражения в эстетическом сознании. Изменение акцента в предметах и задачах эстетики. Основные этапы истории эстетики: дотеоретический (VI в. до н.э.- начало XVIII в.); формирование эстетики как науки (XVIII- сер. XIX в.); утверждение эстетики (сер. XIX-XX в.). Основные проблемы эстетики в XX в. Эстетика - философская наука. Эстетика и другие науки. Эстетика в образовании и восприятии личности. Функции и задачи эстетики. Воспитание эстетического вкуса - основная цель эстетики. Тема 2. Основные эстетические категории и принципы Категория как основное понятие. Теоретические основы выделения категорий эстетики. Красота — основополагающая категория эстетики. Два значения прекрасного: свойство самого объекта и ценностное чувственное отношение к нему. Два основания

	красоты. Признаки прекрасного: гармония, соразмерность, завершенность, пропорция, ритм. Признаки прекрасного как его объективное основание. Субъективное в прекрасном. Эстетическое переживание. Эстетический вкус как способность рассуждать о красоте. Эстетический вкус - система эстетических предпочтений и ориентаций, основанных на культуре личности. Историческая изменчивость вкуса, его многообразие. Гармония эмоционального и рационального во вкусе. Эстетический идеал - цель эстетической активности личности. Роль эстетического идеала в восприятии, осмыслении и оценке предмета. Эстетический идеал в мировоззрении личности. Классификация категорий эстетики. Категории художественно-эстетической деятельности: возвышенное, трагическое, комическое, типическое, фантастическое. Законы эстетики. Существенные и необходимые связи, возникающие в процессе эстетического поведения, общения и деятельности. Проблема развития искусства. Свобода художественного творчества. Принципы эстетики: реализм, абстрагирование, демократизм, историзм, народность, гуманизм, свобода. Объективность и субъективность как эстетические категории.
Раздел №2 История эстетической мысли	Тема 1. Эстетика античности и средневековья Мифологическое развитие эстетики. Единство философского и эстетического в античной мудрости. Периодизация древнегреческой эстетики: ранняя, средняя, высокая классика, эстетика эллинизма. Особенности античной древнеримской эстетики. Ранняя и средняя античная классика. Космос - источник красоты. Единство микро- и макрокосмоса. Пифагорейское учение о красоте, гармонии, числовой пропорции. Прекрасное как предмет античной эстетики. Категории античной эстетики: техне, катарсис, мимесис, гедонизм, калокагатия. Высокая классика. Эстетическое учение Платона и Аристотеля. Красота как гармония. Платоновское учение об идеях. Идея блага, прекрасного. Прекрасное как идеи и вещи. Интеллектуальное и нравственное содержание красоты. Формирование эстетических основ теории мимесиса (подражания). Два значения мимесиса: деятельность ремесленника (деланные вещи) и деятельность художника - подражание деланию вещи через подражание ее видимости. Искусство как подражание тени. Воспитательная роль искусства. Критерии важности и воспитательной роли искусства. Уровни восприятия прекрасного: чувственная тяга, духовная красота человека, наука и искусство. Аристотель о прекрасном. Признаки прекрасного: порядок, соразмерность, определенность, цельность, единство в многообразии. Красота и добро. Искусство как результат творчества художника. Классификация искусств: подражательные (мимические) и дополняющие. Искусство и

удовольствие. Идея катарсиса (душевного очищения). Теория трагедии. Единство действия в трагедии. Эстетика эллинизма. Плотин и его объяснения красоты. Красота в теории эманации. Прекрасные вещи - эманация божественной энергии красоты. Эстетика средневековья. Эстетические идеи в европейском средневековье. Бог как абсолютная красота. Византия и специфика понимания эстетического. Эстетическое и иконоборчество. Древняя Русь: два аспекта красоты - божественная и земная. Влияние Августина Аврелия и Фомы Аквинского на формирование западноевропейской эстетики. Красота как отражение абсолютной, божественной красоты. Число - критерий гармонии и порядка. Эстетическое в образе страдающего и оскорбленного человека. Архитектура и иконопись - основные виды искусства. Аскетизм и символизм в средневековом искусстве. Романский и готический стили

Тема 2. Эстетика Возрождения и нового времени

Ренессанс - переход от средневековья к новому времени. Возрождение идеалов и принципов свободного творчества античности. Духовная противоречивость Ренессанса. Особенности эстетики Проторенессанса, Раннего Возрождения и Высокого Возрождения. Элитарный и светский характер духовной культуры XII-XVI вв. Титаны Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. Этико-гносеологические проблемы эстетики. Красота, гармония, пропорциональность, изящество как свойства чувственно воспринимаемых вещей и понятие эстетики. Эстетическое осмысление сущности мира и человека. Идея безграничного развития человеческих способностей. Особенности эстетики Северного Возрождения. Разработка теории искусства. Живопись - основной вид искусства. Эстетические позиции крупнейших живописцев Возрождения: Джотто, Мазаччо, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана, Дюрера. Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне. Эстетика Просвещения XVIII в. Английское Просвещение. А.Шефстбери: мир - прекрасная гармония, красота во всей Вселенной. Красота есть добро. Французское Просвещение. Д.Дидро о нравственном и воспитательном значении искусства. Красота - соответствие образу предмета. Природа, действительность - предмет искусства. Ж.-Ж.Руссо об отрицательной оценке цивилизации и искусства. Немецкое Просвещение. А.Баумгартен - основатель школы немецкой эстетики. Эстетика - наука о чувственном познании и усовершенствовании вкуса. И.Винкельман, Г.Гердер, Г.Лессинг - крупнейшие представители немецкого Просвещения. Природа - причина красоты. Красота - форма чувственного выражения совершенства. Эстетика и народное творчество.

	И.Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения, как способности мыслить частное в общем. Два аспекта эстетического: прекрасное и возвышенное. И.Кант о нейтральном отношении к прекрасному. Искусства механические (ремесла) и эстетические (приятные и изящные). Эстетический вкус. Г.Гегель о прекрасном в природе. Соотношение искусства и абсолютного духа. Эстетика - философия изящных искусств. Учение о символическом, классическом, романтическом как исторических формах искусства. Идеал прекрасного. Тема 3. Особенности эстетического восприятия XIX-XX веков Особенности эстетики XIX-XX веков: эстетизм и утилитаризм; влияние позитивизма, социологии, психологии искусствоведения. Идеи самовыражения художника как неповторимой личности. Отрицание традиционных принципов художественного творчества. Многообразие художественных направлений и стилей. Романтизм, модернизм и постмодернизм. Русская эстетическая мысль XIX века: В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. Практическая направленность русской эстетики. Связь эстетики и литературной критики. Искусство как способ воспроизведения действительности и ее познания. Теория художественной правды. Народность русского искусства. В.С.Соловьев о природе красоты как результате взаимопроникновения материи и света. Красота - цель сама по себе. Пессимизм в западноевропейской эстетике XIX в. А.Шопенгауэр об искусстве как способе познания и возможности ухода от страданий. Искусство - средство достижения покоя. Представления Ф.Ницше об искусстве как способе выражения жизни. Концепция аполлоновского (гармоничного) и дионисийского (страстного) искусства. Интуитивистская эстетика XX в.: А.Бергсон, Б.Кроче, Г.Рид. Эстетика - наука об интуитивном, о выразительном художественном познании. Искусство - плод воображения. Свобода искусства от нравственных, экономических, научных наслоений. Эстетическая позиция «искусство для искусства». Г.Рид о враждебности цивилизации XX века искусству. «Новая» история искусства. Абстракционизм - необходимый этап развития искусства Эстетика прагматизма (Дж. Дьюи, У.Джеймс): Искусство должно быть полезным и приносить удовольствие. «Реальная» эстетика Э.Сурио. Значение формы. Искусство как формообразование. Прекрасное - очевидное совершенство.
Раздел № 3 Специфика искусства	Тема 1. Социальная природа искусства Искусство - высшая форма отношения людей к действительности. Представления об искусстве в истории эстетики. Искусство -

способность человека управлять своим внутренним миром. Искусство как подражание действительности (Аристотель). Прекрасное и приятное искусство в учении И.Канта. Г.Гегель о соотношении формы и содержания в искусстве. Искусство как особое отношение к действительности (русские демократы). Искусство - функция общественной организации (Гюйо). Многообразие определений искусства. Искусство как мастерство и вид профессиональной деятельности; творчество по законам красоты; художественное творчество; художественная форма основания человеком мира, форма общественного сознания. Искусство - мышление с использованием художественных образов. Искусство и наука. Научное познание и специфика художественного освоения действительности. Искусство, политика, нравственность, религия. Искусство и природа. Фольклор и профессиональное искусство. Социальная природа, содержание, формы, средства и «язык» произведений искусства. Личное, национальное, межнациональное, общечеловеческое в искусстве. Народность искусства.

Сущностная цель искусства - социализация личности и утверждение ее самоценности. Мир как объект искусства. Предмет искусства – мир в его художественно-эстетическом значении для человечества. Виды искусства. Функции искусства: компенсаторная, познавательная-эвристическая, художественно-концептуальная, предвосхищения, коммуникативная, информационная, воспитательная, внушающая (суггестивная), гедонистическая, эстетическая.

Тема 2. Художественный образ

Понятие образа как результат отражения объекта в сознании субъекта. Образы чувственности: ощущения, восприятия, представления. Художественное содержание и значение образов сознания. Категории «художественное» и «художественный образ». Художественный образ - способ бытия художественного произведения. Художественный образ - форма мышления в искусстве. Художественный образ - конкретно-чувственное и обобщенное воссоздание жизни людей, пронизанное эмоционально-эстетической оценкой автора. Особенности художественного отражения внешних признаков действительности. Художественное освоение сущности и качественных свойств бытия. Основные аспекты художественного образа. Онтологический - установление факта совершенного бытия. Гносеологический - раскрытие субъективно-идеального образа, вымысла, допущения, воображения. Эстетический - указание на совершенство и законченность. Семиотический - констатация образа средствами разговорного, математического,

технического и других языков. Художественный образ как средство коммуникации. Характеристика художественного образа: иносказание; метаморфоза; самодвижение; многозначность, недосказанность; единство индивидуального и типического, рационального и эмоционального, объективного и субъективного; оригинальность. Художественный образ как процесс творчества и его результат. Строение художественного образа. Зависимость содержания и структуры художественного образа от вида искусства.

Тема 3. Художественное произведение и его эстетическое восприятие

Художественное произведение - результат творческого процесса, законченная идейно-художественная целостность. Аспекты исследования художественного произведения: самостоятельная система, элемент художественной метасистемы, элемент эстетического комплекса данной социокультурной ситуации. Многослойность художественного произведения. Материально-фиксированный, изобразительно-выразительный ряд.

Идейно-духовный, смысловой ряд. Содержание и форма художественного произведения. Содержательность формы и художественность содержания. Содержание художественного произведения как эмоционально-образная, целостная сфера значений и смыслов, воплощенная в конкретной форме. Эстетическая ценность содержания произведения, соотношенность в нем изображения и изображаемого. Процесс создания художественной реальности. Автор и произведение. Воздействие мировоззренческих ценностных установок автора на содержание и направленность произведения. Форма - способ материально-предметного создания бытия, воплощение содержания замысла автора по законам художественного жанра и виды искусства. Форма - «застывшее» содержание. Внутренняя и внешняя форма в художественном творчестве. Эстетическое восприятие художественного произведения, его виды и способы. Произведения искусства - средство удовлетворения эстетических потребностей личности, объект познания и способ коммуникации. Аспекты восприятия художественного произведения: исторический, онтогенетический, деятельностный. Структура восприятия: объект и предмет восприятия, образ в сознании воспринимающего. Катарсис.

Тема 4. Художественный метод и стиль

Метод и художественный метод. Понятие художественного метода в истории эстетики (Аристотель, Р.Декарт, Э.Золя, В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский). Художественный метод - способ образного мышления. Природа художественного метода. Факторы

	формирования художественного метода: действительность, опыт и менталитет автора, накопленный художественно-мыслительный материал (традиции, каноны). Научный и художественный метод. Проблема смены творческих методов. Общественная практика - основа для формирования и использования художественных методов. Художественные методы в разных видах искусства. Реализация художественного метода через посредство стиля. Многозначность понятия «стиль». Стиль - наблюдаемый знак эстетического единства культуры. Стиль как общность образной системы, средство художественной выразительности и творческих приемов. Поле функционирования стиля. Стиль эпохи. Структура художественного стиля: «прафеномен» культуры, национально-стадиальный и общенациональный слои, стиль художественного направления (реализм, романтизм и др.). Индивидуальный стиль художника, стиль произведения. Стили в видах искусства и их основные особенности. Стили, формируемые архитектурой: романский, готика, барокко, классицизм. Стили, определяемые живописью и др. видами искусства: романтизм, критический реализм, импрессионизм, авангардизм. Модернизм как художественное движение и его направления: примитивизм, символизм, футуризм, сюрреализм, абстракционизм, экспрессионизм, конструктивизм, дадаизм, кубизм, и пр. Постмодернизм.
Раздел №4 Виды искусства	Тема 1. Классификация искусств. Динамика видов искусства Искусство как профессиональное, специализированное художественное творчество. Виды искусства: признаки и особенности. Принципы классификации искусств: история вопроса и современное состояние. Проблема систематизации искусств. Дифференциация искусств на пространственно -временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статистические, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и не исполнительские, простые («одноэлементные») и сложные, основанные на синтезе («полифонические», «режиссерские», игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Основные виды современного искусства: архитектура, скульптура, изобразительное искусство, музыка, художественная литература, театр, цирк, эстрадное искусство, киноискусство, аудио-видеоискусство, дизайн. Взаимовлияние, взаимодействие, взаимообогащение и синтез видов искусства в реальном художественном процессе. Полисинтез - феномен современной художественной практики. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, радио, телевидение, компьютерное искусство. Проблема динамики художественного

творчества: от синтеза к образованию отдельных видов; от отдельных видов - к синтезу.

Тема 2. Технические искусства

Технические искусства как симбиоз художественного творчества и технического развития. Взаимосвязь творческого и технического прогрессов в XIX–XX вв. Формирование экранной культуры и ее признаки. История становления технических искусств. Использование фотографических изображений как родовой признак фото-телекино-искусств. Изобретение фотографии, и ее история. Фотоискусство - использование химико-технических средств в создании фиксированного зрительного художественного и документального образа. Фотоискусство как дагерротипный портрет, художественная фотография. Фотографирование как прикладное искусство и элемент народного художественного творчества.

Киноискусство - возможность непосредственного изображения действительности в пространственно-временном единстве. Технический и художественный элементы в кино-творчестве. Кино как сочетание различных видов искусств. Художественное и документальное, профессиональное и любительское кино. Роль киноискусства в тиражировании и распространении звуко-зрительной информации. Специфика художественных кино-образов. Немое, звуковое и стереокино. Технический монтаж и полифония в создании синтетического художественного кино-образа. Игровой, неигровой, мультипликационный жанры кино.

Телевидение – средство массовой аудиовизуальной коммуникации и экранное искусство. Кино и телевидение. Специфика телевидения. Информативная и художественно-развлекательная передача - основные формы репродуктивного функционирования телевидения. Художественное и документальное, государственное, частное и авторское телевидение. Импровизация художественной передачи. Синтетический художественный образ в телевидении. Музыкальное световое и цветное искусство. Проблема компьютерного искусства. Технические возможности, реализм и субъективное мастерство автора в создании виртуальных образов. Художественно-эстетические признаки компьютерного творчества и его способы.

Тема 3. Синтетические искусства

Определение синтетического профессионального искусства. Проблема классификации синтетических искусств. Взаимодействие и синтез искусств как тенденция в истории художественной культуры. Виды синтеза искусств: синкретизм, соподчинение, коллаж, симбиоз, снятие, концентрация,

	трансляционное сопряжение. Формы синтеза искусств: пластические искусства, театральные и кинематографический синтез. Основные современные синтетические искусства: театр, хореография, эстрада и пр. Театр и его специфика. История театра. Театральная игра как художественное творчество. Драма - род литературы, основной вид театральной игры и вербальная основа театра. Роль режиссера и игры актеров в театральном творчестве. Воспитательное значение театра. Театр драмы, оперы, балета. Русский театр и его традиции. Цирк - удовлетворение и воспроизводство развлекательно-эстетических потребностей людей созданием художественных образов при помощи особых движений, дрессировки животных, трюков, актерского мастерства. Раскрытие физической культуры человека на основе эксцентрики. Трюк - главное выразительное средство циркового искусства. Механические элементы в цирковом искусстве. Цирковая дрессировка животных как форма художественного творчества. Профессиональные и народные мотивы в цирковом искусстве. Эстрада - вид профессионального искусства. Малые формы драмы, комедии, музыки, хореографии, пантомимы эстрадного творчества. Разговорный жанр в эстраде. Полифоническое многообразие эстрады. Эстрада и художественная самодеятельность. Народные мотивы и жанры в эстрадном творчестве. Хореография как танцевально-пространственное профессиональное искусство. Художественно-эстетическая характеристика движения тела - основа хореографии. Хореография и музыка. Национальный характер танца. Фольклорные и профессиональные танцы. Искусство балета. Русский балет. Тема 4. Декоративное искусство Определение и сущность декоративного искусства. Декоративно-предметно-пространственное искусство, направленное на художественно-эстетическое преобразование окружающей среды и быта человека. Сфера функционирования декоративного искусства. Раннее анималистическое искусство. Смысл и назначение украшений в древности. Орнамент и его роль в декоративном искусстве. Декоративность как украшение, дополнительное средство красоты. Декоративные искусства: монументально-декоративное, декоративно-прикладное, оформительское. Декоративно-прикладное искусство - создание предметов быта по законам красоты. Народное творчество и профессиональная деятельность. Виды декоративно-прикладного искусства: предметы повседневного быта, интерьеры, макияж, ювелирное искусство и пр. Садово-парковое искусство - художественное
--	--

оформление участков природы с учетом историко-культурных, эстетических, функциональных экологических принципов. Русская усадьба и ее признаки. Симбиоз садоводства, цветоводства, архитектуры, живописи, скульптуры. Виды парков.

Дизайн - деятельность по законам красоты в индустриальной и технической сферах. Проектирование, производство и потребление предметов промышленного производства с учетом пользы, удобства и красоты.

Оформительское искусство. Художественно-эстетическое значение в оформлении улиц, площадей, витрин, производственных территорий. Прикладное искусство в рекламной деятельности.

Тема 5. Архитектура

Архитектура - вид и результат художественно-творческой деятельности. Цель - организация и созидание жизненной среды для человека. Связь архитектуры, материального производства и профессиональной подготовки архитектора. Зодчество - пространственно-выразительный вид искусства. Совершенствование деятельности людей по законам красоты при создании зданий и сооружений. Архитектурный образ и функциональность сооружений. Польза - прочность - красота. Градостроение. Архитектоника - принцип строя архитектурной формы, совокупность определенных элементов композиции. Конкретность в архитектонике. Архитектура в истории эстетики. Особенности монументальной архитектуры древности. Египетские пирамиды. Ордерное античное зодчество. Виды ордеров. Сакральная и светская архитектура. Архитектурные стили и их специфика. Романский стиль (X-XII вв.) и готика (XII-XVI вв.). Барокко (XVI-сер. XVIII в.), классицизм (XVII-30-е годы XIX в.). Модерн в конце XIX-нач. XX вв. Промышленная архитектура (сер. XIX в). Храмовое и светское зодчество в России. Крестово-купольный храм - основная архитектурная форма Древней Руси. Создание Московского Кремля (кон. XV-нач. XVI в.). Московское барокко второй половины XVII в. Расцвет русского барокко в Петербурге. Русский классицизм. Эkleктика и модерн «серебряного века» русской культуры. Современное градостроительство, архитектура.

Тема 6. Изобразительное искусство

Сущность и признаки изобразительного искусства. Основания классификации изобразительного искусства. Виды изобразительного творчества: скульптура, живопись, графика, фотография. Скульптура - воспроизведение действительности в объемно-пространственных формах. Значение использованных природных материалов в скульптурном творчестве. Скульптура

	монументальная, станковая, малых форм. Скульптура трехмерная (круглая), рельефно-выпуклая (барельеф, горельеф, контррельеф). Скульптура и архитектура. Рисунок в изобразительном искусстве. Графика - однотонный рисунок. Графика станковая и прикладная (печатная). Живопись - изображение на плоскости картин действительности и мифических образов, преобразованных творческим воображением художника. Живопись монументальная и станковая. Жанры живописи: Художественно-живописная миниатюра. Специфические особенности живописи в античности и средневековье. Живопись романского и готического стилей. Живопись Ренессанса. Джотто - основоположник живописи Возрождения. Изобразительное творчество Мазаччо и Боттичелли. Универсальность личности Леонардо да Винчи как живописца, архитектора и ученого. Портрет в живописи Леонардо. Живопись Рафаэля, Микеланджело, Джорджоне и Тициана. А. Дюрер как представитель искусства Северного Возрождения. Стилиевые направления изобразительного искусства XVII века: барокко, классицизм, рококо. Живопись Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, Пуссена. Классицизм в изобразительном искусстве XVIII века: Ватто, Давид. Романтизм в творчестве Делакруа, Фридриха, Констебля, Тернера, Гойи, Энгра, О. А. Кипренского. Импрессионизм XIX-начала XX века. Творчество Э.Мане, О.Ренуара, Э.Деги. Русский импрессионизм: К.А.Коровин, И.Э.Грабарь. Постимпрессионизм: П.Гоген, Ван Гог, П.Сезанн. Модернизм - художественно-эстетическая система, объединяющая относительно самостоятельные направления и течения. Экспрессионизм, кубизм, модерн, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, абсурдизм, сюрреализм, авангардизм. Творчество К.С.Малевича, В.В.Кандинского, М.Шагала, П.М.Филонова, А.Матисса. Противоречивость художественного творчества Пикассо. Постмодернизм в духовной культуре XX в. Современная российская живопись и графика. Многообразие стилей и направлений.
--	---

5.3 Образовательные технологии:

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:

1. Лекционные занятия
2. Семинарские занятия в форме докладов с комментариями
3. Дискуссия

6. Структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине

6.1.1 Структура и содержание самостоятельной работы для очной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.								Всего, час.	Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы									
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации	Выполнение ВКР		
Раздел 1. Эстетика как наука	3	3	3						9	устный опрос
Тема 1. Предмет эстетики	1	2	1						4	устный опрос
Тема 2. Основные эстетические категории и принципы	1	3	1						5	устный опрос
Раздел 2. История эстетической мысли	3	3	3						9	устный опрос
Тема 1. Эстетика античности и средневековья	1	1	1						3	устный опрос
Тема 2. Эстетика Возрождения и нового времени	1	1	1						3	устный опрос
Тема 3. Особенности эстетического восприятия XIX-XX веков	1	1	1						3	устный опрос
Раздел 3. Специфика искусства	2	4	3						9	устный опрос
Тема 1. Социальная природа искусства		1	1						2	устный опрос

Тема 2. Художественный образ	1	1						2	устный опрос
Тема 3. Художественное произведение и его эстетическое восприятие		1	1					2	устный опрос
Тема 4. Художественный метод и стиль	1	1	1					3	устный опрос
Раздел 4. Виды искусства			9					9	устный опрос
Тема 1. Классификация искусств. Динамика видов искусства			1,5					1,5	устный опрос
Тема 2. Технические искусства			1,5					1,5	устный опрос
Тема 3. Синтетические искусства			1,5					1,5	устный опрос
Тема 4. Декоративное искусство			1,5					1,5	устный опрос
Тема 5. Архитектура			1,5					1,5	устный опрос
Тема 6. Изобразительное искусство			1,5					1,5	устный опрос
Промежуточный контроль: зачет									
	8	10	18					36	

6.1.1 Структура и содержание самостоятельной работы для заочной формы обучения

Наименование тем	Распределение часов по видам самостоятельной работы, час.								Всего, час.	Формы текущего контроля успеваемости
	Основные виды самостоятельной работы									
	Работа с конспектами лекций	Подготовка к занятиям семинарского типа	Изучение и анализ рекомендованной лит-ры	Самостоятельное освоение тем разделов	Выполнение творческого задания	Подготовка реферата	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации	Выполнение ВКР		
Раздел 1. Эстетика как наука		2	4	3					9	устный опрос

Тема 1. Предмет эстетики		1	2	1,5					4,5	устный опрос
Тема 2. Основные эстетические категории и принципы		1	2	1,5					4,5	устный опрос
Раздел 2. История эстетической мысли		3	6	6					15	устный опрос
Тема 1. Эстетика античности и средневековья		1	2	2					5	устный опрос
Тема 2. Эстетика Возрождения и нового времени		1	2	2					5	устный опрос
Тема 3. Особенности эстетического восприятия XIX-XX веков		1	2	2					5	устный опрос
Раздел 3. Специфика искусства		4	6	6					16	устный опрос
Тема 1. Социальная природа искусства		1	1	2					4	устный опрос
Тема 2. Художественный образ		1	2	1					4	устный опрос
Тема 3. Художественное произведение и его эстетическое восприятие		1	1	2					4	устный опрос
Тема 4. Художественный метод и стиль		1	2	1					4	устный опрос
Раздел 4. Виды искусства		6	7	7					20	устный опрос
Тема 1. Классификация искусств. Динамика видов искусства		1	1	1					3	устный опрос
Тема 2. Технические искусства		1	1	1					3	устный опрос
Тема 3. Синтетические искусства		1	1	1					3	устный опрос
Тема 4. Декоративное искусство		1	1	1					3	устный опрос
Тема 5. Архитектура		1	2	1					4	устный опрос
Тема 6. Изобразительное искусство		1	1	2					4	устный опрос
Промежуточный контроль: зачет										
Итого		15	23	22						

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:

а) основная литература:

1. Мороз, Т.И. Эстетика и теория искусства: практикум / Т.И. Мороз; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт музыки, Кафедра музыкознания и музыкально-прикладного искусства. – Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 52 с.
2. Никитич, Л.А. Эстетика: учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 207 с.
3. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства: учебное пособие / В.Н. Руднев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 362 с.

б) дополнительная литература:

1. Гуревич, П.С. Эстетика: учебник / П.С. Гуревич. – Москва: Юнити, 2012. – 304 с.
2. Пивоев, В.М. Эстетика: учебное пособие / В.М. Пивоев. – 2-е изд. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 303 с.
3. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства: учебное пособие / В.Н. Руднев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 362 с.
4. Салеев, В.А. Эстетика: краткий курс / В.А. Салеев. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 160 с.
5. Сиднева, Т.Б. Эстетика постмодернизма: учебное пособие / Т.Б. Сиднева; Министерство культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра философии и эстетики. – 2-е изд. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (ННГК), 2012. – 79 с.
6. Титаренко, И.Н. Эстетика: учебное пособие / И.Н. Титаренко; Минобрнауки России, Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге. – Таганрог: Технологический институт Южного федерального университета, 2011. – 245 с.

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории	1
2.	Специализированная мебель и орг. средства	По количеству студентов
3.	Мультимедиа оборудование для демонстрации презентации	1 комплект

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

В рамках освоения учебной дисциплины «Эстетика» предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекционного типа; семинарского типа; самостоятельной работы.

Студенты обязаны посещать все лекции по эстетике, и иметь свои собственные конспекты лекций по предмету. Все виды конспектов проверяются преподавателем в индивидуальном порядке. Режим проверки зависит от преподавателя.

Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно выделять: подчеркиванием, цветом и т. д.

Если какие-то высказанные преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их уточнить, задав соответствующие вопросы. На учебных занятиях семинарского типа для более успешного освоения материала студентам следует начинать с изучения рекомендованной литературы по каждому учебному вопросу.

Затем следует перейти к изучению конспектов прочитанной накануне лекции. Для закрепления и усвоению полученных знаний рекомендуется провести самоконтроль через соответствующие вопросы.

Составить план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия. В случае затруднения при ответе на тот или иной вопрос, необходимо еще раз изучить рекомендованную литературу.

Студентам необходимо самостоятельно выбрать тему доклада, презентации к выступлению на семинаре. Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Оценки за семинар выставляются на занятии всем студентам. Важно помнить, что активное участие в ответе другого студента не менее важно, чем собственное выступление. Дополняя или корректируя ответ докладчика, студент отнюдь не снижает оценки доклада, а демонстрирует свое внимание и компетентность.

Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказать собственное понимание, обосновать его и делать правильные выводы из сказанного.

В заключении подводятся итоги выступлений, преподаватель отмечает положительные моменты и спорные недостатки, разрешает спорные вопросы, обращает внимание на то, что еще слабо усвоено и указывает, как надо работать дальше, что необходимо исправить и дополнить в конспектах.

Следует внимательно отнестись к высказанным замечаниям и учесть их при подготовке к зачетам, а также исправить отмеченные недочеты к следующему семинару.

10. Методические рекомендации для преподавателей

Важным направлением повышения эффективности изучения курса, действенным стимулом усиления мотивации к его эффективному освоению является создание студентами докладов по вопросам курса.

Эти первые опыты научно-методической работы позволяют студентам научиться четче и более систематизировано излагать свои наблюдения, мысли, прививают навыки критического анализа освоенной литературы по изучаемым вопросам, развивают навыки тщательного анализа и сопоставления фактического материала.

Основной формой организации учебного процесса при освоении курса являются лекции, которые целесообразно сочетать с проведениями семинаров. На них каждому из студентов целесообразно подготовить доклад или сообщение, в которых бы был освещен тот или иной вопрос.

Обязательным условием проведения лекционного курса должен явиться иллюстративный материал.

Целесообразной формой изучения курса является знакомство и побуждение студентов к изучению не только основной, но и дополнительной литературы по вопросам курса.

Основные формы реализации дисциплины, составляющие ее методическую базу, включают в себя:

Аудиторные занятия:

- подготовка и проведение лекций;
- проведение семинарских занятий по заранее разработанным вопросам, обеспечивающих закрепление полученной на лекциях информации и ее практическое применение при анализе учебного материала;
- сообщения студентов с целью развития навыка работы с первоисточниками и авторскими текстами;
- проведение обсуждений прослушанного (или просмотренного в видеозаписи) иллюстративного материала.

Внеаудиторная работа:

- организация планомерной и регулярной самостоятельной работы студентов на семинарских занятиях;
- руководство самостоятельной работой студентов, включая выбор темы, консультации, текущий контроль и проверку работы;
- разработка методических рекомендаций по отдельным темам курса;
- обеспечение учебного процесса основной и дополнительной литературой, соответствующий рабочей программе дисциплины;
- обеспечение учебного процесса аудио- и видеоматериалами, а также наглядными пособиями, иллюстрирующими и дополняющими основной курс.

Оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течении семестра.

Зачеты проводятся в период зачетной недели, расписание зачетов, утвержденное проректором по учебно-методической работе. Форма проведения зачета определяется учебной частью совместно с педагогом.

К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы.

Для подготовки к зачёту по учебной дисциплине «Эстетика», не менее чем за месяц до начала сессии, разрабатываются следующие документы:

- перечень вопросов, выносимых на зачет по учебной дисциплине;
- перечень билетов на зачет по учебной дисциплине;
- билеты (подписываются проректором по учебно-методической работе).

В билеты, как правило, включаются по два вопроса из разных разделов и тем учебной программы.

Оценка знаний студентов осуществляется по принципу «зачтено» - «не зачтено». Оценка объявляется студенту сразу же по окончании им ответа и заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку.