

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
 решением Ученого совета факультета
 от 15 июня 2021 г., протокол № 14/231
 Председатель /Ившина Т.А./
(подпись, расшифровка подписи)
 «15» июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	Эстетика
Факультет	Факультет культуры и искусства
Кафедра	Философия
Курс	3

Направление (специальность): **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (бакалавриат)**

(код направления (специальности), полное наименование)

Направленность (профиль/специализация): **Оркестровые духовые и ударные инструменты**

Форма обучения: **очная**

(очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются))

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2021 г.**

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол №10 от 20 «мая» 2022 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 10 от 12 «мая» 2023 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Краева А.Г.	Философии	Доцент, кандидат философских наук, доцент

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой, реализующей дисциплину	Заведующий кафедрой музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
 _____ / <u>Бажанов В.А.</u> _____ / <i>Подпись</i> <i>ФИО</i> «15» июня 2021 г.	 _____ / <u>И.В. Арябина</u> _____ / <i>Подпись</i> <i>ФИО</i> «15» июня 2021 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Целью курса является подготовка бакалавров, способных ставить и на современном уровне обсуждать ключевые проблемы эстетики.

Задачи курса. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- сформировать представления о предметной области эстетики и истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания;
- познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с основными подходами и методами, сложившимися в различных направлениях эстетической мысли;
- дать представление об основной эстетической проблематике и вовлечь студентов в ее обсуждение на основе знакомства с оригинальными эстетическими текстами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эстетика» относится к блоку Б1.Обязательная часть (Б1.О.14) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», изучается во 5-м семестре, базируется на следующих предшествующих дисциплинах: «Философия», «История», «Русский язык и культура речи», а также является вводной, предшествующей частью для следующих дисциплин: «История искусства». Сфера эстетического является одной из существенных характеристик человеческого бытия, исследованием которой занимается эстетика как наука и философская дисциплина. Освоение дисциплины «Эстетика» необходимо для формирования целостного и глубокого понимания природы человека, культуры как способа его существования и искусства как одной из важнейших культурных универсалий. Получение представлений об эстетической сфере, об особенностях эстетического опыта, обретение навыков анализа художественного произведения имеет и важное воспитательное значение, позитивно сказывается на процессе формирования молодого человека

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, умения, навыки и компетенции:

- владеть основными приёмами мышления (анализом, сравнением, обобщением),
- иметь общее представление об исторических, культурных и социально-экономических сферах развития цивилизации,
- уметь использовать основные программные средства, пользоваться глобальными информационными ресурсами,
- владеть современными средствами телекоммуникаций,
- использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач
- знать базовые социально-исторические понятия и определения, с которыми он будет сталкиваться в ходе обучения

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса обучения в рамках поэтапного формирования компетенций в процессе прохождения учебной и производственной практики, а также государственной итоговой аттестации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
<p>УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>ИД-1ук5 Знать основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы.</p> <p>ИД-2ук5 Уметь определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания.</p> <p>ИД-3ук5 Владеть навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.</p>
<p>УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению</p>	<p>ИД-1ук10 Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями; действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности и способы профилактики коррупции.</p> <p>ИД-2ук10 Умеет анализировать, толковать и применять правовые нормы о противодействии коррупционному поведению.</p> <p>ИД-3ук10 Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами.</p>
<p>ОПК-7 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной</p>	<p>ИД-1опк7 Знать основные направления государственной политики Российской Федерации в сфере культуры.</p> <p>ИД-2опк7 Уметь применять нормы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры в своей</p>

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

культурной политики Российской Федерации.	профессиональной деятельности. ИД-30пк7 Владеть способностью анализировать проблемы и динамику в области сохранения культурного наследия.
---	--

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего)   3

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах) **108**

Вид учебной работы	Количество часов (форма обучения <u> очн </u>)			
	Всего по плану	В т.ч. по семестрам		
		4	5	6
1	2	3	4	5
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	54		54	
Аудиторные занятия:	54		54	
Лекции	36		36	
Семинары и практические занятия	18		18	
лабораторные работы, практикумы				
Самостоятельная работа	54		54	
Форма текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы: тестирование, контр. работа, коллоквиум, реферат и др.(не менее 2 видов)	реферат		реферат	
Курсовая работа				
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	зач		зач	
Всего часов по дисциплине	108		108	

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Форма обучения очная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний	
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа		
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы				
1	2	3	4	5	6	7		
Введение: Предмет эстетики								
1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	6	2	1				3	реферат
Раздел 1. Раздел I. История эстетической мысли								
2. Художественно-эстетический мир Античности	7	3	1				3	реферат
3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья	6	2	1				3	реферат
4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения	7	2	1				4	реферат
5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	8	3	1				4	реферат
6. Основы классической эстетики	8	3	1				4	реферат
7. Неклассическая эстетика второй половины XIX-	8	2	2				4	реферат

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

XX века							
Раздел 2. Основные эстетические категории							
8.Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	7	3	1			3	реферат
9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	7	2	2			3	реферат
Раздел III. Искусство как эстетический феномен							
10. Искусство в универсуме культуры	8	3	1			4	реферат
11.Морфология мира искусства	8	2	1			4	реферат
12.Основные понятия и принципы искусства	8	2	1			4	реферат
13.Художественное творчество	8	2	2			4	реферат
14.Проблемы художественной коммуникации	7	2	1			4	реферат
15.Искусство в современном мире. Феноменология искусства в XX веке	7	3	1			3	реферат
Итого	108 (экз)	36	18			54	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Введение

Тема 1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики.

Этимология слова «эстетика» и происхождение термина «эстетика». Формирование предмета эстетики в границах философского знания. Традиционное понимание предмета эстетики как науки о прекрасном. Эстетика как наука «о совершенстве чувственного

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

познания» (А. Баумгартен), о «правилах чувственности вообще» (И. Кант), как философия изящного искусства (Г. Гегель), как философская теория красоты и искусства (В. Соловьев). Природа эстетического. Специфика эстетической чувственности. Субъективные и объективные факторы эстетического. Субъект эстетического переживания и объекты эстетического созерцания.

Проблема самоопределения эстетики в современной системе гуманитарного знания: поиск новой методологической парадигмы. Эстетика как наука о природе многообразия выразительных форм окружающего мира. Эстетика как учение об особом рода ценностях. Эстетика и философия, эстетика и нефилософские теории искусства. Эстетика и искусствознание. Эстетика и философия искусства. Эстетическое и художественное. Эстетика и религия: эстетический и религиозный опыт. Периодизация истории эстетической мысли. ИмPLICITная и эксплицитная формы эстетического знания. Структура эстетического знания.

Раздел I. История эстетической мысли

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Специфика античного типа культуры. Греция и Рим как два лика античности. Полис как ядро античной культуры, полисные ценности. Древнегреческая мифологическая картина мира. Космологизм. Космос как совершенное художественное произведение. Калокагатия как художественно-эстетический принцип. 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. Становление эстетических категорий.

Периодизация истории античной эстетической мысли. Эстетика ранней классики (космологическая эстетика): пифагореизм. Эстетика средней классики (антропологическая эстетика): софисты, Сократ. Эстетика высокой классики (эйдологическая эстетика): Платон, Аристотель.

Эстетика Платона. Учение Платона о прекрасном. Учение об идеях и концепция анамнезиса (припоминания). Единство истины, добра и красоты. Платон о процессе художественного творчества, о природе искусств и его разновидностях. Критика «подражательных» искусств. Социальная утопия Платона и положение в ней искусства.

Эстетика Аристотеля. Причинность, целесообразность и совершенство как онтологические основы прекрасного. Единство объективного и субъективного в прекрасном. Природа мимезиса. Классификация искусства. Функции искусства. Цели и принципы эстетического воспитания. Трагедия и катарсис.

Эллинистическая эстетика. Основные направления и проблемы. Эстетическое учение Плотина. Неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством. Духовная природа красоты как эйдоса и ее отблеск в материальном. Иерархическая природа красоты как восхождения к единому. Символизм эстетики Плотина.

Тема 3. 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: специфика, основные проблемы.

Эстетическое учение Дионисия Ареопагита. Основные категории. Эстетика света. Лестница красоты. Иконоборческие споры как споры о природе искусства и его возможностях. Теория образов. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

неподобном подобии. Символизм. Каноничность. Своеобразие древнерусской эстетики.

Эстетика латинского средневековья. Эстетическое учение Августина Блаженного. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство творений. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Иерархия красоты. Эстетика света и эстетика пропорций. Эстетическая мысль зрелого средневековья. Основные проблемы. Бонавентура. Фома Аквинский. Искусство как познание Творца. Признаки прекрасного как совершенного. Строение мира искусств. Готика и схоластика: проблемы аналогии. Особенности народной культуры Средневековья. Эстетика карнавальской культуры.

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.

Итальянское Возрождение как новый этап в развитии искусства и эстетической мысли. Секуляризация культуры. Основные принципы эстетического мироощущения и художественные идеалы культуры Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм возрожденческого мировоззрения. Пантеизм и неоплатонизм как основы возрожденческой эстетики. Художественный смысл пантеизма. Обращение к античности. Проблема прекрасного в эстетике Возрождения. Новое место искусства в обществе, искусство как наиболее совершенный способ познания мира. Художник как творец, искусство как профессия. Феномен эстетического трактата. Эстетические идеи Л.Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера, М.Монтеня, Эразма Роттердамского.

Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения. Экспрессивность искусства Северного Возрождения.

Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

Картина мира новоевропейской культуры. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и отражение в новых художественных тенденциях. Философские основы эстетики Нового времени. Рационализм и сенсуализм. Полистилизм в эстетической мысли и художественной практике Нового времени. Нормативно-рациоцентрическое и иррационально-духовное направления в развитии эстетической мысли. Искусство в пространстве между воображением и рассудком. Идеи Д.Локка, Р.Декарта.

Эстетические принципы барокко. Теория аффектации. Антиномизм барокко. Субъект восприятия - фокус барочной эстетики. Стремление удивить зрителя – цель художника. Эстетика барокко в Италии (Д.Марино, М. Перегрини, Э. Тезауро). Остроумие как основа художественного метода барокко. Специфика барочного искусства. Разрушение границ между искусствами, становление новых видов искусства. Поэзия как говорящая живопись, а живопись – молчащая поэзия. Творчество Д.Л.Бернини, П.П.Рубенса как воплощение эстетических принципов барокко. Особенности русского барокко.

Эстетические принципы классицизма. Рационализм как философская основа эстетики классицизма. Нормативизм. Р. Декарт, Н. Буало, Корнель как теоретики классицизма. Правило трех единств. Особенности интерпретации Аристотеля теоретиками классицизма. Классицистический театр. Проблема правды и правдоподобия. Иерархия жанров, высокое и низкое в искусстве. Доминирующие виды искусств.

Эстетическая мысль Просвещения. Гетерогенность эстетики эпохи Просвещения. Изменение общей направленности исследований от эстетико-гносеологической - к эстетико-этической. Основные проблемы: природа художественного вкуса, искусство как средство воспитания. Художественная критика как «движущаяся эстетика». Эстетика английского Просвещения (Д.Юм, Э. Бёрк, Ф. Хатчесон, У.Хогарт). Эстетика французского Просвещения (Ш. Баттè, Вольтер, Д.Дидро, Ж. Руссо). Эстетические теории

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

немецких просветителей (И. Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гёте.

Тема 6. Основы классической эстетики

А. Баумгартен об эстетике как науке о совершенстве чувственного познания и совершенствовании вкуса. Самоопределение эстетики как философской дисциплины.

Эстетика И. Канта: от метафизики красоты – к аналитике вкуса. Эстетическое суждение как свободная игра рассудка и воображения и способность мыслить частное, как заключенное в общем. Аналитика прекрасного и оснований эстетического суждения по качеству, количеству, отношению, модальности. Вкус как проявление эстетического отношения человека к миру. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Учение Канта об искусстве. И.Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного.

Эстетическое учение Г.Гегеля как философия изящного искусства. Искусство как форма саморазвития абсолютного духа. Исторические формы существования искусства: символическая, классическая, романтическая. Прекрасное как чувственное явление идеи. Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность.

Романтизм как социокультурная эпоха. Философские основы эстетики романтизма. Система трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга и его философия искусства. Искусство как высший продукт духовной деятельности, выражающий мир и человека целостно, в единстве объективного и субъективного, воспроизводящий совершенство абсолюта в конкретных формах. Прекрасное как «бесконечное, выраженное в конечном». Основная проблематика эстетики романтизма. Искусство как посредник между двумя мирами и высшая ценность. Художественное творчество как высший тип человеческой деятельности. Художник как высший тип человека. Эстетика романтизма как эстетика человеческой свободы. Национальные школы романтической эстетики и их вклад в развитие эстетической мысли.

Тема 7. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века.

Основные парадигмы эстетики: классическая, неклассическая, постнеклассическая (в процессе становления). Становление неклассической эстетики, ее базовые принципы. Кризис классического рационализма. Дискредитация классических представлений об искусстве. Разрушение устоявшейся системы эстетических категорий, вытеснение на периферию категории «прекрасное». Разочарование в возможностях «эстетики сверху» и формирование «эстетики снизу». Полиморфизм методов исследования эстетической сферы. Экспериментальная или психологическая эстетика, социологическая, искусствоведческая, культурологическая парадигмы исследования. Рационализм и интуитивизм в эстетике. Многовариантность развития эстетической мысли и полистилизм художественной практики. 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. Искусство как опыт. Точные методы в эстетике. Своеобразие русской религиозной эстетики. В. Соловьев. П. Флоренский.

Культурно-исторические реалии XX века. Эпоха «поворотов» (онтологический, лингвистический, визуальный, эстетический). Онтологическая ориентация эстетической мысли. Рационалистические (сциентистские) и интуитивистские (валюативные) подходы к анализу художественно-эстетической проблематики.

От формальной школы – к структурному анализу текстов. Структура и

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

интерпретация. 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, пастиж, палимпсест, деконструкция).

Раздел II. Основные эстетические категории

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория.

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 выразительное. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве. Совершенное как полнота бытия, включающая гармоническое и дисгармоническое начала. Соотношение метакатегории «эстетическое» с другими категориями эстетики. Система эстетических категорий. Отражение в эстетических категориях отношений и связей объективного мира и мира эстетического субъекта.

Прекрасное как эстетическая категория. Генезис и историческое развитие чувства прекрасного. Прекрасное и красивое. Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве. Исторические типы учений о красоте (объективизм, субъективизм, природничество, общественничество). Объективные основы красоты. Варианты определений «носителя красоты»: гармония, мера, совершенство, целесообразность, выразительная форма, "жизнь" и др. Субъективные аспекты прекрасного: незаинтересованность/заинтересованность, общезначимое/индивидуально-личностное. Роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Возвышенное как эстетическая категория. Возвышенное и прекрасное: единство и различия. Экстремально-количественная основа возвышенного его противоположность обыденному. Единство и различие "душевного" и "духовного". Чувство возвышенного как момент перерастания душевного в духовное. Парадоксальные формы возвышенного (демонизм, богоборчество, "высокое зло", "мрачное величие", идеал "сверхчеловека" и др.). Возвышенное, низменное, величественное, героическое и обыденное в современной эстетической мысли.

Трагическое как эстетическая категория. Трагическое в жизни и в искусстве. Экзистенциальное и эстетическое переживание трагического. Сущность трагического и его формы. Трагическое как продукт столкновения идеала и реальности. Трагедия и смерть. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Трагедия, драма, мелодрама. Эволюция социальной трагедии и ее отражение в эстетической категории трагического. Образ трагического героя. Античная трагедия и аристотелевское понимание трагического. Осмысление отличия новоевропейской трагедии от античной в эстетике конца 18 - середины 19 веков. Трагическое начало в истории искусства XX века. Новые акценты теории трагического.

Комическое как эстетическая категория, как особая модификация эстетического, как специфический способ интеллектуально-эмоционального постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия. Выражение в комическом противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическая ситуация и комический эффект. Комическое и смешное. Социокультурные истоки и функции эстетического феномена комического. Модификации комического. Остроумие. Юмор и сатира. Ирония. Многообразие онтологических сфер, а также видов и жанров комического (карнавальный смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства.

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность как проблема эстетики. Человеческая деятельность и человеческие потребности. Эстетическая деятельность и эстетические потребности. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность и игра. Эстетическая и производительная деятельности. Искусство как рафинированная форма эстетической деятельности.

Структура эстетического сознания. Эстетическое отношение, его эмоционально-оценочная природа. Эстетическое чувство как способность и специфическая эмоциональная реакция. Эстетическая потребность. Эстетический опыт. Эстетическая ситуация: прямой чувственный контакт субъекта с объектом и неутилитарная установка субъекта. Эстетический опыт. Эстетическая оценка и эстетическое суждение. Эстетический вкус, его природа и структура. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенной жизни человека и природы, действительного и должного.

Эстетическое развитие личности. Эстетическое воспитание как совокупность приемов и практик целенаправленного воздействия на человеческую личность.

Раздел III. Искусство как эстетический феномен

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Культурная картина мира и место искусства в ней. Художественная картина мира как наглядно-пространственный образ действительности. Анализ художественной картины мира: Я. Буркхардт, Й. Хейзинга, А.Я.Гуревич. Эвристическая ценность понятия

«хронотоп» при анализе художественных текстов. Культурное пространство: структура, измерения, центр и периферия. Модели времени. Поэтика художественного произведения в исследованиях Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Ю.М.Лотмана, М.М. Бахтина. Проблемы культурной идентичности. Искусство как способ репрезентации и конструирования этнокультурной и национальной идентичности. Искусство как выражение национальных мифов и архетипов. Ментальность и ее репрезентация в художественных произведениях.

Культурная память и отношение к культурному наследию в контексте современной художественной практики. Культурная память как основа фиксации картины мира, концепции человека и способов их символизации в различных формах культуры. Искусство как форма объективации культурной памяти. Народная культура (фольклор, ритуально-обрядовые стороны жизни, прикладное искусство и ремесла) как фактор сохранения и активизации культурной памяти.

Проблема функций искусства. суггестивная, гедонистическая функции. Удовольствие и польза, эстетическое и этическое в искусстве. Искусство как фактор социализации и инкультурации.

Искусство как одна из культурных универсалий. Проблема возникновения искусства: игровая, трудовая, религиозно-магическая, биологическая концепции. Искусство в контексте социокультурных отношений. Искусство как полифункциональная система. «Искусство для искусства» и «искусство для общества». Две аргументации против «чистого искусства»: социальная (Чернышевский) и универсальная (Соловьев), их отличия. Искусство как познание. Искусство как форма самосознания личности и общества. Когнитивная, экспрессивная, катарсическая, компенсаторная, гедонистическая, суггестивная функции искусства.

Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. *Искусство и философия.* Своеобразие художественного и философского постижения мира. Значимость эстетического начала в

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

искусстве и философии. Поэтико-художественные формы в философской рефлексии. Философская проблематика в художественном произведении. *Искусство и наука*. Специфика познания в науке и искусстве. Проблема истинности знания в науке и искусстве. Диалектика объективного и субъективного в научном творчестве и искусстве. Рефлексивное (научно-рефлексивное) и валюативное (ценностно-нормативное) знание. *Искусство и религия*. Синкретизм мифологического сознания. Мифолого-обрядовое единство. Роль искусства в развитии религиозных вероучений. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства. *Искусство и мораль*. Эстетическое и этическое. Этика творчества и проблема ответственности художника. Особая роль негативных образов в искусстве. Эстетизация зла, аморализм и искусство. *Искусство и политика*: точки соприкосновения. Роль искусства в политической жизни общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 11. Морфология мира искусства.

Морфология искусства: родовая, видовая. Виды искусства и принципы их классификации. История вопроса и современное состояние проблемы. Дифференциация искусств на пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, предметные и беспредметные, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые и сложные (основанные на синтезе - полифонические, режиссерские, игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые, технические. Жанр как морфологическое понятие. Художественные направления, школы, стили.

Историческая морфология искусства. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явление реального художественного процесса. Современная типология художественного синтеза. Полисинтез - феномен современной художественной практики, его суть и значение.

Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Аудио-визуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

Многообразие языков искусства. Специфика языка разных видов искусства: музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, танца.

Тема 12. Основные понятия и принципы искусства. Художественный образ.

Проблема определения искусства: основные подходы (эссенциалистский, функционалистский, институционалистский, дескриптивный). Историческая динамика содержания понятия искусства: технические и мусические искусства. Свободные и механические искусства. Миметические искусства. Изящное искусство (Новое время).

Искусство как «умение мыслить в образах» (Гегель). Художественный образ: генезис и онтология. Образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие. Соотношения идеального и реального, чувственного и рационального, эмоционального и рассудочного, логически аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как способы художественно-образного мышления. Условность художественного образа, зависимость от изобразительных средств различных видов искусства.

Содержательность формы и художественность содержания. Форма как застывшее содержание. Форма внутренняя, тяготеющая к содержанию, и внешняя, обусловленная организацией материала. Содержание как эмоционально-образная сфера значений и

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

смыслов, воплощенная в художественной форме. Полисемия, «многосмысленность» художественной формы.

Мимесис. Искусство как подражание. Изобразительность и выразительность. Модификации миметического принципа в современных художественных практиках (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, боди-арт и т.д.). Искусство и игра. Понимание искусства как игры и сферы свободы (Кант, Шиллер, Спенсер). Искусство как свободное выражение гениальной личности. Эстетика гения (Кант, Шеллинг, Шопенгауэр). Искусство как язык. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека. Искусство как катарсис. Многообразие концептуальных представлений о катарсисе.

Учение об очистительно-гармонизирующем воздействии музыки - исходное понимание феномена катарсиса. Катарсис трагедии в трактовке Аристотеля: роль и характер соотношения моментов страха и сострадания в катарсическом аффекте.

Тема 13. Художественное творчество.

Деятельность и творчество. Художественное творчество как специфический вид деятельности. Субъект, процесс и продукт художественного творчества.

Художник как субъект художественного творчества и его креативная причина. Одаренность, талант, гениальность. Вдохновение. Фантазия и воображение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. Проблема

«смерти автора». Художник и власть. Проблема свободы и ответственности художника.

Стадии творческого процесса: формирование замысла, «вынашивание», инсайт, оформление. Конституирующая роль формы. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального, сознательного и бессознательного в художественном творчестве. Проблемы психологии художественного творчества. Мотивация художественного творчества, механизмы возбуждения и торможения в творческом акте. Роль творческой доминанты. Концепции З.Фрейда и К.-Г. Юнга.

Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Канон в художественном творчестве.

Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».

Тема 14. Искусство как форма художественно-эстетической коммуникации.

Особенности художественной и эстетической коммуникации. Многоканальность "доставки" произведения искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Понятия "произведение искусства" и "художественное произведение". Материально-знаковая сторона как средство эстетической коммуникации. Понятие эстетического объекта, художественного произведения и артефакта. Роль средств массовой коммуникации, проблемы тиражированности искусства. Создание имиджа произведения навязывание стереотипов восприятия. Оригинал, версия, копия.

Интерпретация художественного произведения как проблема эстетики XX века. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания. Особенности восприятия произведений "своей" и "чужой" культуры, современных и отдаленных во времени. Проблема перевода.

Проблема понимания как условие бытия художественного произведения. Понятие герменевтического круга. Рецептивная эстетика о возможности реконструкции жизненного мира «другого». Герменевтический и структурно-семиотический подходы к восприятию искусства. «Смерть автора» как «рождение автора» в читателе. Сближение

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

процессов художественного творчества и художественного восприятия. Диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин).

Семиотика искусства. Искусство как вторичная моделирующая система (Ю.М. Лотман). Произведение искусства как культурный текст: причины существования и специфика функционирования. Проблема знака и значения в искусстве.

Проблемы психологии художественного восприятия. Т. Липпе, Л. Выготский, Р. Арнхейм, Д.А. Леонтьев. Механизмы художественного восприятия. Особенности эмоционального воздействия реальных и художественных событий. Катарсис как процесс «самосгорания» аффектов и как процесс усиления аффектов. Осознаваемые и неосознаваемые элементы художественной установки.

Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая запрограммированность восприятия.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века.

Картина мира культуры XX века и становление новой художественной практики.

Искусство XX века: между оптимистически-утопическим футуризмом авангарда и ностальгически-пародийным пассаизмом постмодернизма. Место искусства в современном мире и проблема определения современного искусства: актуальное искусство, contemporary art, арт-практики. Размежевание понятий: «модерн» - «постмодерн»; «классическое искусство» - «модернистское искусство»; «авангард» - «модернизм» - «постмодернизм».

Художественно-эстетические принципы *авангарда*. Авангард как совокупность новаторских, эпатажных движений в художественной культуре века, как реакция на глобальный культурно-цивилизационный перелом. Вызов времени и историческая миссия художественная авангарда начала века. Преодоление форм классического мимесиса в искусстве XX века. Полистилизм авангардного искусства. Основные направления и мастера авангарда: абстракционизм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм. Проблемы искусства и творчества в эстетике авангарда.

Модернизм как трансформация и академизация художественных приемов и принципов искусства авангарда и его логическое завершение. Основные направления и мастера модернизма: поп-арт, оп-арт, минимализм, концептуализм.

Постмодернизм как игровое, ностальгически-ироническое переосмысление художественно-эстетических принципов предшествующих эпох. Смерть автора. Трансформация художественного произведения. Произведение-процесс. Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. «Новая сентиментальность», культ телесности, художественный фристайл, языковые игры. Поисково-экспериментальный характер художественной практики. Энвайронмент, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 2. Художественно-эстетический мир Античности.

Вопросы для обсуждения

1. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции
2. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы этического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.
3. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.

эст

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

4. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.
5. Своеобразие античной эстетики, основные категории.

Тема 3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья

Вопросы для обсуждения

1. «Афины и Иерусалим»: своеобразие христианской картины мира.
2. Формула красоты в средневековой христианской эстетике. Иерархия красоты и проблема света и тьмы, их эстетическое значение (Аврелий Августин, Псевдо-Дионисий).
3. Проблема образа в византийской эстетике как «неподобного подобия»
4. Искусство и его место в богопознании: различие западно-христианского и восточно-христианского подходов.
5. Особенности древнерусской эстетики. Органическое соединение языческой и христианской культуры.
6. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.

Тема 5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков

Вопросы для обсуждения

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

Тема 7. Неклассическая эстетика второй половины XIX - XX века (эстетические дебаты).

Семинарское занятие проводится в виде **дебатов**, в ходе которых участники представляют и отстаивают позицию того или иного мыслителя, философского направления (позитивизм, эстетизм, символизм, экзистенциализм, формализм, структурализм, постмодернизм) или области знания: искусствоведческая, социологическая, психологическая, феноменологическая, экспериментальная эстетика.

В ходе дебатов должны быть представлены основные направления неклассического этапа в развитии эстетической мысли по двум главным направлениям дискуссий:

- *Природа художественного творчества*
- *Судьба искусства в современном мире.*

Тема 8. Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория

Вопросы для обсуждения

1. Эстетическое как метакатегория. Содержание и смысл эстетического. Эстетическая ситуация, эстетический опыт, эстетическое воспитание.
2. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории.
3. Трагическое как эстетическая категория

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

4. Комическое как эстетическая категория.
5. Эстетический поворот в современной культуре: признаки и возможные последствия.

Тема 10. Искусство в универсуме культуры.

Вопросы для обсуждения

1. Искусство как культурная универсалия. Основные социальные и культурные функции искусства.
2. Происхождение искусства: основные концепции.
3. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания:
  - Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
  - Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
  - Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Проблема ответственности художника.
  - Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 14. Проблемы художественной коммуникации

Вопросы для обсуждения

1. Особенности художественной и эстетической коммуникации.
2. Семиотика искусства. Языки искусства. Проблема знака и значения в искусстве.
3. Психология художественного восприятия: основные подходы и концепции
4. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века (круглый стол).

Семинарское занятие проводится в виде **круглого стола**, с обсуждением особенностей трех парадигм художественной культуры XX века: авангарда, модернизма, постмодернизма.

Цель занятия – обсуждение проблемы места и роли искусства в современном мире, знакомство с феноменологией искусства XX - начала XXI века, с многообразием современных художественных практик.

Занятие состоит из двух частей:

Первое заседание круглого стола **«Искусство как проблема современной эстетики»** (0,5час) предполагает обсуждение наиболее важных проблем, связанных с современным искусством:

- Природа искусства
- Границы искусства
- Языки современного искусства -

на основе знакомства участников с оригинальным эстетическим текстом одного из крупнейших теоретиков в области современной эстетики. Для участия в

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

работе круглого стола необходимо познакомиться с одним из текстов, представленных в хрестоматии

«Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, 2007. – Электронная библиотека МГИК Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика». (Кроме того полный текст хрестоматии доступен по адресу: <http://coollib.com/b/229872>) Выбранный текст необходимо внимательно прочитать, концептуализировать его содержание и представить основные идеи в коротком сообщении таким образом, чтобы аудитория могла получить представление о данном произведении и о проблеме, которой оно посвящено.

Второе заседание круглого стола (0,5 часа) **Феноменология искусства XX века** предполагает знакомство с многообразием художественных направлений XX века, анализ их особенностей.

Для участия в этом заседании необходимо подготовить сообщение об одном из направлений современного искусства, представить его аудитории, сопроводив видеопрезентацией и анализом основных художественных приемов. Необходимо проанализировать особенности и аргументировать принадлежность выбранного направления к одной из художественных парадигм XX века: авангарду, модернизму, постмодернизму.

В заключении участники круглого стола должны попытаться сформулировать позиции по следующим вопросам:

1. Особенности искусства авангарда: основные направления и принципы (кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм).
2. Специфика художественных практик модернизма: основные направления и принципы (поп-арт, оп-арт, конкретное искусство, концептуализм).
3. Отличительные особенности арт-практик постмодернизма, его основные направления и принципы (энвайронмент, акционизм, гибридное искусство, медиа-арт и др.).

7.ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Программа курса предусматривает несколько видов письменных работ:

1. *Письменный коллоквиум* по предложенным вопросам, затрагивающим наиболее существенные аспекты темы (темы 1-6).
2. *Реферат* по выбранной из предложенного списка или сформулированной студентом и согласованной с педагогом теме (темы 4, 11, 15).
3. *Письменные эссе* (тема 13).

1. Примерный перечень вопросов для письменного коллоквиума по введению и первому разделу курса «Эстетика» (1-6 темы) (в рамках рубежного контроля по курсу)

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное.
2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности
3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

средневековья

4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные эстетические принципы и художественные стили
5. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы
6. Немецкая классическая эстетика.
7. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма.

2. Примерная тематика рефератов

Тема 4. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения

1. Эстетические идеи Данте: в предчувствии Ренессанса
2. Эстетические идеи Петрарки: утверждение ренессансного мироощущения.
3. Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский)
4. Альберти как архитектор и теоретик архитектуры
5. Образ художника-гения в культуре Ренессанса.
6. Леонардо да Винчи: эстетика как философия живописи.
7. Искусство в контексте культуры итальянского Возрождения
8. Творчество Микеланджело: воплощение эстетики высокого Возрождения и предчувствие кризиса.
9. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения .
10. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения.
11. Особенности эстетики Северного Возрождения (на примере творчества одного из мастеров живописи)
12. Ренессансная эстетика Ф. Рабле.

Тема 11. Морфология мира искусства

Тема дана для самостоятельного изучения. Реферат должен продемонстрировать ориентацию студента в проблеме, знание основных подходов, концепций, знакомство с категориально-понятийным аппаратом эстетики, умение аргументировать позицию, излагать свои мысли, а также соответствующим образом оформлять свои размышления в письменной форме. После короткой преамбулы, разъясняющей позицию автора по проблеме классификации искусства, студент рассматривает строение мира искусства на основе жанровых, стилистических или языковых особенностей. Выбор одного из направлений анализа (жанровые, стилистические или языковые дефиниции) и формулировка темы реферата – остаются за студентом.

- Жанр как морфологическое понятие (понятие жанра, система жанров, анализ специфики конкретного жанра в том или ином виде искусства по выбору студента)
- Стилль как морфологическое понятие (понятие стиля, анализ специфики конкретного стиля по выбору студента)
- Язык искусства как средство художественной выразительности в рамках того или иного вида искусства (понятие языка искусства, анализ особенностей языка конкретного вида искусства по выбору студента).

Примеры формулировок темы:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. Натюрморт как жанр европейской живописи
2. Пейзаж как жанр европейской живописи.
3. Портрет как жанр европейской живописи (скульптуры, графики)
4. Барокко как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы
5. Классицизм как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы.
6. Модерн как стиль европейской художественной культуры: основные эстетические принципы и художественные приемы.
7. Язык музыки
8. Язык поэзии
9. Язык танца
10. Язык графики
11. Язык скульптуры
12. Язык кино
13. Язык архитектуры.

Тема 15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX - начала XXI века

Цель данной письменной работы – выявить специфику выбранного художественного направления, рассмотреть его в контексте основных художественных парадигм XX века: авангарда, модернизма, постмодернизма.

В качестве темы для реферата может быть избрано одно из художественных направлений XX - начала XXI века:

1. Абстракционизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
2. Футуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
3. Кубизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
4. Фовизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
5. Дадаизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
6. Экспрессионизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
7. Супрематизм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
8. Пуризм как направление современного искусства: особенности, принципы, мастера
9. Реди-мейд как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
10. Поп-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
11. Оп-арт как направление современных художественных практик:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- особенности, принципы, мастера
12. Нет-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  13. Ленд-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  14. Медиа-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  15. Стрит-арт как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  16. Гиперреализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  17. Акционизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  18. Минимализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  19. Концептуализм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
  20. Деконструктивизм как направление современных художественных практик: особенности, принципы, мастера
- Список тем может быть расширен, студент может выбрать какое-то иное направление современных арт-практик.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Темы рефератов по всему курсу

1. Эстетический поворот в современной культуре
2. Место искусства в жизни античного полиса.
3. Пифагорейская эстетика чисел. Учение о музыке сфер.
4. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического. Онтология трагедии.
5. Неоплатонизм. Плотин об эйдетической природе прекрасного.
6. Эстетический смысл канона в искусстве
7. Смысл иконы в византийско-русской культурной традиции
8. Эстетика пропорций в средневековой христианской культуре
9. Эстетика цвета в средневековой христианской культуре
10. Основные принципы культуры и эстетики Ренессанса.
11. Образ художника-гения в культуре и эстетике Ренессанса.
12. Эстетика барокко: иллюзорность искусства и театральности жизни.
13. Проблема эстетического вкуса в эстетических учениях Просвещения.
14. Эстетика романтизма. Основные идеи и художественная практика
15. Природа и искусство в эстетике романтиков
16. Прекрасное и возвышенное по И. Канту
17. Идеи эстетического воспитания у И.Ф. Шиллера
18. Феномен эстетизма в европейской культуре XIX века (Ф.Ницше, О. Уайльд, Ш. Бодлер).
19. Позитивизм в европейской эстетике XIX века (О.Конт, И.Тэн).
20. «Эстетика жизни» русских мыслителей XIX в.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

(В.Г.Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов,
В.Стасов)

21. Эстетика всеединства (В.Соловьёв, П.Флоренский)
22. Эстетика русского символизма (А. Белый).
23. Эстетические проблемы синестезии (В.Кандинский, М.Волошин, М.Чюрлёнис, А.Скрябин).
24. Диалектика художественной формы по А.Ф. Лосеву
25. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства. Понятие «ангажированного писателя».
26. А. Камю: Творчество и абсурд. Искусство как бунт.
27. С. Кьеркегор об эстетической природе «естественного человека».
28. Ф. Ницше о рождении греческой трагедии. Оправдание мира и бытия как эстетического феномена.
29. М. Хайдеггер: «Исток художественного творения». Истина и искусство.
30. «Игра в бисер» Г. Гессе как эстетический источник
31. Эстетический смысл трагического
32. Многообразие комического в жизни и в искусстве
33. Эстетика постмодерна: Р. Барт о «смерти автора» и «рождении читателя».
34. Мотивация художественного творчества как проблема эстетики.
35. Проблема восприятия художественного произведения. Восприятие как творчество зрителя.
36. Проблема *non finito* в искусстве. Классика как совершенная незавершенность или самое незавершенное совершенство.
37. Что есть «истина» в искусстве? «Познавательный» смысл искусства.
38. Соц-арт и эстетика тоталитаризма
39. Феномен искусства по Р. Ингардену
40. Научно-технический прогресс и искусство
41. Место и роль авангарда в художественно-эстетической культуре XX в.
42. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич)
43. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому)
44. Футуризм как экспериментальная лаборатория эстетики
45. Эстетика русского конструктивизма
46. Сюрреализм как путь к бессознательному
47. Автоматизм как основа творчества в сюрреализме
48. Эстетический смысл *ready-made* М. Дюшана для искусства XX в.
49. Эстетика массовой культуры
50. Высокая мода как эстетический феномен
51. Эстетика рекламы
52. Видеоклип как эстетический феномен
53. Артефакт и произведение искусства
54. Энвайронмент. Эстетизированная среда обитания
55. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
56. Кризис искусства как эстетическая проблема

9. Примерная тематика эссе

Тема 13. Художественное творчество

Данная письменная работа – эссе – имеет ярко выраженный поисковый характер, предполагает самостоятельный выбор студентом эпохи, направления, мастера. Цель данной письменной работы (эссе): на основе знакомства с размышлениями творцов

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

(художников, поэтов, режиссеров, музыкантов и др.) и анализа художественных текстов выстроить собственное понимание специфики художественного творчества.

Примеры формулировок тем:

1. Феномен художественного творчества в поэзии А.С. Пушкина (варианты: А.Ахматовой, В.Брюсова, Б.Пастернака, М.Цветаевой, др.)
2. Размышления о художественном творчестве в разных культурных контекстах (христианская религиозная культура, даосизм, буддизм и др.)
3. Своеобразие творческого процесса В. Кандинского (варианты: К.Малевича, Леонардо, Микеланджело, др.)

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.)	Объем в часах	Форма контроля (проверка решения задач, реферата и др.)
1. Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	проработка учебного материала	3	Опрос, проверка реферата
2. Художественно-эстетический мир Античности	проработка учебного материала выполнение заданий	3	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
3. Художественно-эстетический мир христианского средневековья	проработка учебного материала выполнение заданий	3	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
4 Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения	проработка учебного материала выполнение заданий	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
5. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	проработка учебного материала	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

6. Основы классической эстетики	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
7. Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
8. Базовые эстетические категории. Эстетическое метакатегория как	<i>проработка учебного материала</i>	3	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	<i>проработка учебного материала</i>	3	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
10. Искусство в универсуме культуры	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
11. Морфология мира искусства	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
12. Основные понятия и принципы искусства	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
13. Художественное творчество	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

14. Проблемы художественной коммуникации	<i>проработка учебного материала</i>	4	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата
15. Искусство в современном мире. Феноменология искусства в XX веке	<i>проработка учебного материала</i>	3	Проверка выполнения заданий, опрос, проверка реферата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Список рекомендуемой литературы

Основная:

1. Гуренко, Е. Г. Эстетика. Кн. 2 : учебное пособие : в 2 частях / Е. Г. Гуренко. — Новосибирск : НГК им. Глинки, 2013 — Часть 1 : Эстетика. Кн. 2 — 2013. — 592 с. — ISBN 978-5-9294-0081-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155024>
2. Гуренко, Е. Г. Эстетика : учебное пособие : в 2 частях / Е. Г. Гуренко. — Новосибирск : НГК им. Глинки, 2009 — Часть 2 : Эстетика — 2009. — 472 с. — ISBN 978-5-9294-0068-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/155022>

Дополнительная:

1. Гегель, Г. Эстетика / Г. Гегель ; перевод В. А. Модестова, Б. Г. Столпнера. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", [б. г.]. — Том III — 2013. — 612 с. — ISBN 978-5-507-11688-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5917>
2. Гегель, Г. Эстетика / Г. Гегель ; перевод В. А. Модестова, Б. Г. Столпнера. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", [б. г.]. — Том II — 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-507-11687-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5916>
3. Гегель, Г. Эстетика / Г. Гегель. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", [б. г.]. — Том I — 2013. — 321 с. — ISBN 978-5-507-11686-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/5915>
4. Аничков, Е. В. Эстетика / Е. В. Аничков. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-507-43331-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95901>

Учебно-методическая:

1. Краева А. Г. Эстетика : учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по направлениям подготовки и специальностям факультета культуры и искусства / А. Г. Краева; УлГУ, ФГНиСТ, Каф. философии. - Ульяновск : УлГУ, 2019. - Загл. с экрана; Неопубликованный ресурс. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 798 КБ). - Текст : электронный. — URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/2852>

Согласовано:

Гл. библиотекарь ООП / Шмакова И.А. / *Шмакова* 12.02.21

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Электронно-библиотечные системы:

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи Ар Медиа. - Саратов, [2021]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.2. ЮРАЙТ: электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2021]. - URL: <https://urait.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.3. Консультант студента: электронно-библиотечная система : сайт / ООО Политехресурс. – Москва, [2021]. – URL: <https://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4x>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Петербург, [2021]. – URL: <https://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

1.5. **Znanium.com**: электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - Москва, [2021]. - URL: <http://znanium.com> . – Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный.

1.6. Русский язык как иностранный: электронно-образовательный ресурс для иностранных студентов : сайт / ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Саратов, [2021]. – URL: <https://ros-edu.ru>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО «Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2021].

3. Базы данных периодических изданий:

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - Москва, [2021]. – URL: <https://dlib.eastview.com/browse/udb/12>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт / ООО Научная Электронная Библиотека. – Москва, [2021]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2021]. – URL: <https://id2.action-media.ru/Personal/Products>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федеральная государственная информационная система : сайт / Министерство культуры РФ ; РГБ. – Москва, [2021]. – URL: <https://нэб.рф>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: <https://ebSCO.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741>. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Изображение : электронные.

6. Федеральные информационно-образовательные порталы:

6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://window.edu.ru/> . – Текст : электронный.

6.2. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: <http://www.edu.ru>. – Текст : электронный.

7. Образовательные ресурсы УлГУ:

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экспресс». – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web>. – Режим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный.

Согласовано:

 / / / _____
 Должность сотрудника УИТ / ФИО / подпись / дата

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Аудитории для проведения лекций, семинарских занятий, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций.

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью, учебной доской. Аудитории для проведения лекций оборудованы мультимедийным оборудованием для предоставления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде, электронно-библиотечной системе. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе, указывается в соответствии со сведениями о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса, размещёнными на официальном сайте УлГУ в разделе «Сведения об образовательной организации».

13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации;

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключительно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучающимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образовательной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

Разработчик _____
подпись

Краева

доцент
должность

Краева А.Г.
ФИО