

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

Направление подготовки   Драматургия

Код   52.03.06

Направленность (профиль)   Драматургия кино и телевидения

Квалификация выпускника   бакалавр

---

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Межкультурное взаимодействие	УК-5
Профессиональные		ПК-2

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Способен использовать знания в области философии и истории для понимания межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни УК-5.2. Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира.
ПК-2	Способен демонстрировать углубленное представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании художественных ценностей, об основных тенденциях и особенностях развития кино и телевидения в современных условиях	ПК-2.1. Определяет место и роль экранных искусств в культурной жизни общества, в создании художественных ценностей

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-5.		
УК-5.1.	- специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития эстетической мысли	- сформулировать взаимосвязанные творческие задачи	- категориально-понятийным аппаратом эстетики
УК-5.2.	- основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли	- охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни	- навыками инициирования творческих идей для создания нового кино- и телепродукта
УК-5.3.	- современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли	- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания	- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом
Код компетенции	ПК-2		
ПК-2.1.	- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности	- анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности	- навыками анализа произведений искусства

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части учебного плана ОПОП.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами, как: «Философия», «Психология и современные аудиовизуальные искусства», «История зарубежного кино», «История русского кино», «История зарубежного и русского изобразительного искусства», «История зарубежной литературы»

и др.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: творческо-производственный.

Профиль (направленность) программы установлена путем её ориентации на сферу профессиональной деятельности выпускников: Драматургия кино и телевидения.

5. Объем дисциплины.

<i>Виды учебной работы</i>		<i>Формы обучения</i>
		<i>Очная</i>
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы		2/72
Контактная работа:		48
Занятия лекционного типа		32
Занятия практические		16
Промежуточная аттестация: зачет / зачет с оценкой / экзамен /		0,15
Самостоятельная работа (СРС)		23.85

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

6.1. Распределение часов по разделам/темам и видам работы

6.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема	Виды учебной работы (в часах)						Самостоятельная работа
		Контактная работа						
		Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа				
		Лекции	Иные учебные занятия	Практические занятия	Семинары	Лабораторные работы	Иные занятия	
1.	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	3		2				2
2.	Художественно-эстетический мир Античности	2		1				1
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья	2		1				1
4.	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения	2		1				1
5.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	2		1				1
6.	Основы классической эстетики	2		1				1
7.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	2		1				1
8.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	2		1				1
9.	Эстетическое сознание и	3		1				3,85

	эстетическая деятельность						
10.	Искусство в универсуме культуры	2		1			2
11.	Морфология мира искусства	2		1			2
12.	Основные понятия и принципы искусства	2		1			2
13.	Художественное творчество	2		1			2
14.	Проблемы художественной коммуникации	2		1			2
15.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	2		1			1
	Промежуточная аттестация	0,15					
	Итого	32		16			23.85

6.2. Программа дисциплины, структурированная по темам / разделам

6.2.1. Содержание лекционного курса

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание лекционного занятия
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 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.
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. а 9 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
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 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 карнавальной культуры.
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
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 немецких просветителей (И. Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гёте.
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.
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 а 11 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 интерпретация. Рецептивная эстетика. Эстетические проблемы экзистенциализма. Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер. Феноменологический анализ искусства. Р. Ингарден. Психоаналитическая эстетика. Особенности постмодернистской эстетики. Паракатегории не-классики (лабиринт, симулякр,

8.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	интертекстуальность, пастиж, палимпсест, деконструкция). 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/индивидуальноличностное. 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. а 12 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.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства
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
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. Хёйзинга, 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
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. Аудиовизуальные 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.
12.	Основные понятия и принципы искусства	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. а 14 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 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
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;
14.	Проблемы художественной 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 а 15 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.
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.

6.2.2. Содержание практических занятий

№	Наименование	Содержание практических занятий

п/п	темы (раздела) дисциплины	
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 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 роде 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.
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. а 9 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
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 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.
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
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-рационалистическое 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 а 10 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 немецких просветителей (И. Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гète.
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.
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 а 11 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 интерпретация. Рецептивная эстетика. Эстетические проблемы экзистенциализма. Ж.-П. Сартр. М. Хайдеггер. Феноменологический анализ искусства. Р. Ингарден. Психоаналитическая эстетика. Особенности постмодернистской эстетики. Паракатегории неон-классики (лабиринт, симулякр, интертекстуальность, пастиж, палимпсест, деконструкция).
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/индивидуальноличностное. 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. а 12 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. Многообразии онтологических сфер, а также видов и жанров комического (карнавальная смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства
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 эмоциональнооценочная 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
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
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. Аудиовизуальные 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.
12.	Основные понятия и принципы искусства	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. а 14 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 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
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;
14.	Проблемы художественной 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 а 15 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. Липпс, 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.
15.	Искусство в	Картина мира культуры XX века и становление новой

современном мире. Феноменология искусства XX века	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.

6.2.3 Содержание самостоятельной работы

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Содержание самостоятельной работы
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 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.
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. а 9 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
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 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 карнавальной культуры.
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
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-рационалистическое 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 немецких просветителей (И. Винкельман, Г.Лессинг, И.Гердер). Новое отношение к античности. Эстетические воззрения Шиллера и Гёте.
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.
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 а 11 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 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).
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/индивидуальноличностное. 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. а 12 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. Многообразии онтологических сфер, а также видов и жанров комического (карнавальная смех, пародия, гротеск, «черный юмор» и др.). Трагикомическое. Комическое в современной жизни и искусстве. Комедия как жанр искусства
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
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. Хёйзинга, 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
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. Аудиовизуальные 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.
12.	Основные понятия и принципы искусства	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. а 14 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 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
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;
14.	Проблемы	Особенности художественной и эстетической коммуникации.

	художественной 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 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.
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.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Предусмотрены следующие виды контроля качества освоения конкретной дисциплины:

- текущий контроль успеваемости
- промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен в **ПРИЛОЖЕНИИ** к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины в процессе обучения.

7.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей аттестации по дисциплине (модулю)

№ п/п	Контролируемые разделы (темы)	Наименование оценочного средства
1.	Предмет эстетики. Культурный статус эстетики	Опрос, коллоквиум, реферат
2.	Художественно-эстетический мир Античности	Опрос, коллоквиум, реферат
3.	Художественно-эстетический мир христианского средневековья	Опрос, коллоквиум, реферат
4.	Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения	Опрос, коллоквиум, реферат
5.	Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков	Опрос, коллоквиум, реферат
6.	Основы классической эстетики	Опрос, коллоквиум, реферат
7.	Неклассическая эстетика второй половины XIX-XX века	Опрос, коллоквиум, реферат
8.	Базовые эстетические категории. Эстетическое как метакатегория	Опрос, коллоквиум, реферат
9.	Эстетическое сознание и эстетическая деятельность	Опрос, коллоквиум, реферат
10.	Искусство в универсуме культуры	Опрос, коллоквиум, реферат
11.	Морфология мира искусства	Опрос, коллоквиум, реферат
12.	Основные понятия и принципы искусства	Опрос, коллоквиум, реферат
13.	Художественное творчество	Опрос, коллоквиум, реферат

14.	Проблемы художественной коммуникации	Опрос, коллоквиум, реферат
15.	Искусство в современном мире. Феноменология искусства XX века	Опрос, коллоквиум, реферат

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля

Типовые вопросы

1. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции
2. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.
3. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.
4. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.
5. Своеобразие античной эстетики, основные категории.
6. Художественно-эстетический мир христианского средневековья
7. «Афины и Иерусалим»: своеобразие христианской картины мира.
8. Формула красоты в средневековой христианской эстетике. Иерархия красоты и проблема света и тьмы, их эстетическое значение (Аврелий Августин, Псевдо-Дионисий).
9. Проблема образа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Иконоборчество: эстетические аспекты процесса.
10. Искусство и его место в богопознании: различие западно-христианского и восточно-христианского подходов.
11. Особенности древнерусской эстетики. Органическое соединение языческой и христианской культуры.
12. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.
13. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков
14. Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма.
15. Эстетические принципы барокко. Остроумие как категория барочной эстетики.
16. Эстетические принципы классицизма.
17. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

Примерные темы коллоквиума

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

Примерная тематика рефератов

1. Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения
2. Эстетические идеи Данте: в предчувствии Ренессанса
3. Эстетические идеи Петрарки: утверждение ренессансного мироощущения.
4. Эстетический смысл пантеизма (Н. Кузанский)
5. Альберти как архитектор и теоретик архитектуры
6. Образ художника-гения в культуре Ренессанса.
7. Леонардо да Винчи: эстетика как философия живописи.
8. Искусство в контексте культуры итальянского Возрождения

9. Творчество Микеланджело: воплощение эстетики высокого Возрождения и предчувствие кризиса.
10. Своеобразие эстетических идей Северного Возрождения.
11. Диалектика прекрасного и безобразного в эстетике Северного Возрождения.
12. Особенности эстетики Северного Возрождения (на примере творчества одного из мастеров живописи)
13. Ренессансная эстетика Ф. Рабле.

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Все задания, используемые для текущего контроля формирования компетенций условно можно разделить на две группы:

1. задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый стол, диспут, мини-конференция как новые медиа- или коммуникационные продукты);
2. задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические задания, проблемно-аналитические задания, тест).

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

1.Требование к теоретическому устному ответу

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

2. Творческие задания

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным

интервалом (без учета титульного листа).

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения.

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования

3. Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-измерители)

Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными.

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении ситуационной, проблемной задачи.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные результаты в процессе решения задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования.

4. Интерактивные задания

Механизм проведения диспут-игры (ролевой (деловой) игры как нового медиа-и/или коммуникационного проекта).

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается, если противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд), получает один балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли,

подготовка осуществляется за 2-3 недели до проведения игры.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, выполнения всех критериев.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

5. Комплексное проблемно-аналитическое задание

Задание носит проблемно-аналитический характер и выполняется в три этапа. На первом из них необходимо ознакомиться со специальной литературой.

Целесообразно также повторить учебные материалы лекций и семинарских занятий по темам, в рамках которых предлагается выполнение данного задания.

На втором этапе выполнения работы необходимо сформулировать проблему и изложить авторскую версию ее решения, на основе полученной на первом этапе информации.

Третий этап работы заключается в формулировке собственной точки зрения по проблеме. Результат третьего этапа оформляется в виде аналитической записки (объем: 2-2,5 стр.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерий оценивания - оценка учитывает: понимание проблемы, уровень раскрытия поставленной проблемы в плоскости теории изучаемой дисциплины, умение формулировать и аргументировано представлять собственную точку зрения, выполнение всех этапов работы.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

6. Исследовательский проект

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, обобщение результатов, выводы.

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата

(объем: 12-15 страниц.; 14 шрифт, 1,5 интервал).

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены.

7. Информационный проект (презентация)

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итовым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм, презентация и т.д.

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической направленностью.

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается самостоятельный поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка *«отлично»* ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами.

Оценка *«хорошо»* ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории.

Оценка *«удовлетворительно»* ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений.

Оценка *«неудовлетворительно»* ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории.

8. Дискуссионные процедуры

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции как новые медиа- и/или коммуникационные продукты, являются средствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется

круг вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения.

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты:

– лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно достигая общего мнения;

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию;

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль изложения.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их высказывания не соответствуют заданным целям.

9. Тестирование

Является одним из средств контроля знаний, обучающихся по дисциплине.

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий

10. Требование к письменному опросу (контрольной работе)

Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить письменно.

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок.

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала,

затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и выводами.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные вопросы.

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная литература

1. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства: монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва: Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — ISBN 5-89826-325-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/7258.html>
2. Салеев, В. А. Эстетика: краткий курс / В. А. Салеев. — Минск: ТетраСистемс, 2012. — 160 с. — ISBN 978-985-536-271-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/28311.html>

8.2. Дополнительная литература

1. Эстетика экранизации. Утопия и антиутопия в книге и на экране: материалы научно-практической конференции / Л. Д. Бугаева, А. С. Дриккер, Е. А. Елисеева [и др.]; под редакцией В. И. Мильдон. — Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2016. — 254 с. — ISBN 978-5-87149-197-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/62790.html>
2. Титаренко, И. Н. Эстетика: учебное пособие / И. Н. Титаренко. — Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2011. — 245 с. — ISBN 978-5-8327-0449-4. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/47203.html>
3. 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>
4. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва: Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/7250.html>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Сайт Кинодраматург: <http://kinodramaturg.ru/>
2. Библиотека сценариста, <http://www.screenwriter.ru/>
3. DramaFond - драматургам, сценаристам, писателям <https://dramafond.ru/>
4. Центр документального кино: <http://cdkino.ru>
5. РУСКИНО - Российское кино, актеры, фильмы, сериалы, новости, статьи, рецензии, интервью, премьеры, фестивали (ruskino.ru) <https://ruskino.ru/>
6. Журнал «Искусство кино»: <http://www.kinoart.ru/>
7. ТеатрДок: <http://www.teatrdoc.ru/>
8. Музей Кино: <http://www.museikino.ru/>
9. Журнальный зал: <http://magazines.russ.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего образования, на которую отводится значительная часть учебного времени.

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих:

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций;
- внеаудиторная подготовка к контрольным работам, выполнение докладов, рефератов и курсовых работ;
- выполнение самостоятельных практических работ;
- подготовка к экзаменам (зачетам) непосредственно перед ними.

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей. Задания, проблемные вопросы, предложенные для изучения дисциплины, в том числе и для самостоятельного выполнения, носят междисциплинарный характер и базируются, прежде всего, на причинно-следственных связях между компонентами окружающего нас мира. В течение семестра, необходимо подготовить рефераты (проекты) с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы и сдать рефераты для проверки преподавателю. Важным составляющим в изучении данного курса является решение ситуационных задач и работа над проблемно-аналитическими заданиями, что предполагает знание соответствующей научной терминологии и т.д.

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться.

При выполнении докладов, творческих, информационных, исследовательских проектов особое внимание следует обращать на подбор источников информации и методику работы с ними.

Для успешной сдачи экзамена (зачета) рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего семестра.
2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до экзамена.
3. Время непосредственно перед экзаменом (зачетом) лучше использовать таким образом, чтобы оставить последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и доработки отдельных вопросов.

На экзамене высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе изученного материала.

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное посещение и подробное конспектирование лекций.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Microsoft Windows Server;
2. Семейство ОС Microsoft Windows;

3. Libre Office свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом;
4. Информационно-справочная система: Система КонсультантПлюс (КонсультантПлюс);
5. Информационно-правовое обеспечение Гарант: Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Система ГАРАНТ);

Перечень используемого программного обеспечения указан в п.12 данной рабочей программы дисциплины.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12.1. Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения.

Специализированная мебель:

комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; маркерная доска.

Технические средства обучения:

компьютер в сборе для преподавателя; проектор; экран; микшерный пульт; микрофон; колонки.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Windows 10, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom.

Подключение к сети «Интернет» и обеспечение доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

12.2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся.

Специализированная мебель:

Комплект учебной мебели (стол, стул) по количеству обучающихся; комплект мебели для преподавателя; доска (маркерная).

Технические средства обучения:

Компьютер в сборе для преподавателя; компьютеры в сборе для обучающихся; колонки; проектор, экран.

Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе отечественного производства:

Windows Server 2016, Windows 10, Microsoft Office, КонсультантПлюс, Система ГАРАНТ, Kaspersky Endpoint Security.

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения:

Adobe Acrobat Reader DC, Google Chrome, LibreOffice, Skype, Zoom, Gimp, Paint.net, AnyLogic, Inkscape.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ММУ.

13. Образовательные технологии, используемые при освоении дисциплины

Для освоения дисциплины используются как традиционные формы занятий – лекции (типы лекций – установочная, вводная, текущая, заключительная, обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция консультация); и семинарские (практические) занятия, так и активные и интерактивные формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных ситуаций.

На учебных занятиях используются технические средства обучения мультимедийной аудитории: компьютер, монитор, колонки, настенный экран, проектор, микрофон, пакет программ Microsoft Office для демонстрации презентаций и медиафайлов, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования университета.

13.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные образовательные технологии:

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов;
- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями;
- контрольные опросы;
- консультации;
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками;
- подготовка и обсуждение рефератов (проектов), презентаций (научно-исследовательская работа);
- тестирование по основным темам дисциплины.

13.2. Активные и интерактивные методы и формы обучения

Из перечня видов: (*«мозговой штурм», анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, разыгрывание ролей, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, ролевая игра, круглый стол, диспут, беседа, дискуссия, мини-конференция и др.*) используются следующие:

- диспут
- анализ проблемных, творческих заданий, ситуационных задач
- ролевая игра;
- круглый стол;
- мини-конференция
- дискуссия
- беседа.

13.3 Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При организации обучения по дисциплине учитываются особенности организации взаимодействия с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ) с целью обеспечения их прав. При обучении учитываются особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

Направление подготовки   Драматургия

Код   52.03.06

Направленность (профиль)   Драматургия кино и телевидения

Квалификация выпускника   бакалавр

**Москва
2024**

1. Перечень кодов компетенций, формируемых дисциплиной в процессе освоения образовательной программы

Группа компетенций	Категория компетенций	Код
Универсальные	Межкультурное взаимодействие	УК-5
Профессиональные	-	ПК-2

2. Компетенции и индикаторы их достижения

Код компетенции	Формулировка компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Способен использовать знания в области философии и истории для понимания межкультурного разнообразия общества с учетом исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и культурной жизни УК-5.2. Находит и использует необходимую для взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.3 Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира.
ПК-2	Способен демонстрировать углубленное представление о месте экранных искусств в культурной жизни общества, их роли в создании художественных ценностей, об основных тенденциях и особенностях развития кино и телевидения в	ПК-2.1. Определяет место и роль экранных искусств в культурной жизни общества, в создании художественных ценностей

	современных условиях	

3. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине и критериев оценки результатов обучения по дисциплине

3.1. Описание планируемых результатов обучения по дисциплине

Планируемые результаты обучения по дисциплине представлены дескрипторами (знания, умения, навыки).

Дескрипторы по дисциплине	Знать	Уметь	Владеть
Код компетенции	УК-5		
УК-5.1.	- специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития эстетической мысли	- сформулировать взаимосвязанные творческие задачи	- категориально-понятийным аппаратом эстетики
УК-5.2.	- основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли	- охарактеризовать объект и предмет эстетики, показать роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни	- навыками инициирования творческих идей для создания нового кино- и телепродукта
УК-5.3.	- современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли	- пользоваться категориями, понятиями, методами современной эстетической науки, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного эстетического знания	- навыками работы с оригинальными эстетическими текстами, интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом
Код компетенции	ПК-2		
ПК-2.1.	- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности	- анализировать эстетическую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности	- навыками анализа произведений искусства

3.2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

Шкала оценивания	Индикаторы достижения	Показатели оценивания результатов обучения
ОТЛИЧНО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - на основе системных научных знаний делает квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу.
	Владеет:	- студент владеет рациональными методами (с использованием рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении продемонстрировал навыки - выделения главного, - связкой теоретических положений с требованиями руководящих документов, - изложения мыслей в логической последовательности, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
ХОРОШО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы, - затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно их верифицирует.
	Умеет:	- студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу.
	Владеет:	- студент в целом владеет рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; - При решении смог продемонстрировать достаточность, но не глубинность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ЗАЧТЕНО	Знает:	- студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его изложении; - показывает недостаточность знаний основной и дополнительной литературы; - слабо аргументирует научные положения; - практически не способен сформулировать выводы и обобщения; - частично владеет системой понятий.
	Умеет:	- студент в основном умеет решить учебно-профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие документы.
	Владеет:	- студент владеет некоторыми рациональными методами решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; При решении продемонстрировал недостаточность навыков - выделения главного, - изложения мыслей в логической последовательности. - связки теоретических положений с требованиями руководящих документов, - самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Компетенция не достигнута		
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/НЕЗАЧТЕНО	Знает:	- студент не усвоил значительной части материала; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; - не владеет системой понятий.
	Умеет:	студент не показал умение решать учебно-профессиональную задачу или задание.
	Владеет:	не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым “удовлетворительно”.

4. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые вопросы

1. Проблема прекрасного в античной эстетической мысли: основные концепции
2. Социальные статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания: диалог Платона и Аристотеля.
3. Художественное творчество в интерпретации Платона и Аристотеля. Анамнезис и мимезис.
4. Теория трагедии и катарсиса у Аристотеля.
5. Своеобразие античной эстетики, основные категории.
6. Художественно-эстетический мир христианского средневековья
7. «Афины и Иерусалим»: своеобразие христианской картины мира.
8. Формула красоты в средневековой христианской эстетике. Иерархия красоты и проблема света и тьмы, их эстетическое значение (Аврелий Августин, Псевдо-Дионисий).

9. Проблема образа в византийской эстетике как «неподобного подобия» божественного совершенства. Иконоборчество: эстетические аспекты процесса.
10. Искусство и его место в богопознании: различие западно-христианского и восточно-христианского подходов.
11. Особенности древнерусской эстетики. Органическое соединение языческой и христианской культуры.
12. Народная культура Средневековья. Эстетика карнавальной культуры.
13. Новоевропейская эстетика и художественная практика XVII-XVIII веков
14. Новоевропейская картина мира и ее отражение в эстетике барокко и классицизма.
15. Эстетические принципы барокко. Остроумие как категория барочной эстетики.
16. Эстетические принципы классицизма.
17. Художественный вкус как центральная категория эстетики Просвещения (природа вкуса, возможности совершенствования вкуса, его роль в жизни общества).

Темы коллоквиума

1. Предмет эстетики. Эстетическое и художественное.
2. Своеобразие художественно-эстетического мира Античности
3. Своеобразие художественно-эстетического мира христианского средневековья
4. Картина мира Нового времени, место искусства в ней, основные эстетические
5. принципы и художественные стили
6. Эстетическая мысль эпохи Просвещения: основные проблемы
7. Немецкая классическая эстетика.
8. Своеобразие художественно-эстетических идей романтизма.

Тематика рефератов

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

Вопросы к промежуточной аттестации

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. (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.Чюрленис, 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

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся.

Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и проведения стандартизованных оценочных процедур, методика шкалирования и методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин.

Формирование компетенций осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль их сформированности на этапе текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- опросы: устный, письменный;
- задания для практических занятий;
- ситуационные задания;
- контрольные работы;
- коллоквиумы;
- написание реферата;
- написание эссе;
- решение тестовых заданий;
- экзамен.

Опросы по вынесенным на обсуждение темам

Устные опросы проводятся во время практических занятий и возможны при проведении аттестации в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения заданий. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.

Письменные опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Письменный опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время.

Письменные опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестации, когда необходимо проверить знания, обучающихся по всему курсу.

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений.

Решение заданий (кейс-методы)

Решение кейс-методов осуществляется с целью проверки уровня навыков (владений) обучающегося по применению содержания основных понятий и терминов дисциплины вообще и каждой её темы в частности.

Обучающемуся объявляется условие задания, решение которого он излагает либо устно, либо письменно.

Эффективным интерактивным способом решения задания является сопоставления результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.

Задачи, требующие изучения значительного объема, необходимо относить на самостоятельную работу студентов, с непременным разбором результатов во время практических занятий. В данном случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием должно представляться на проверку в письменном виде.

При оценке решения заданий анализируется понимание обучающимся конкретной ситуации, правильность её понимания в соответствии с изучаемым материалом, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина проработки рассматриваемого вопроса, умением выявить основные положения затронутого вопроса.

Решение заданий в тестовой форме

Проводится тестирование в течение изучения дисциплины

Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и иными материалами не разрешено.