

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Иманович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 16.09.2024 16:44:41
Уникальный идентификатор документа:
b049feef759df6f58f67585b9bb2503ddf297921

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИСКУССТВ**

**КАФЕДРА ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН**

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

05 сентября 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

НАЛЬЧИК

2024

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Формирование общекультурных компетенций посредством освоения знаний в области науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.

Задачи курса: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к пониманию эстетической основы искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование универсальных компетенций:

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического развития человечества; основные теоретико-методологические положения философии, социологии, культурологи, экономики; особенности методологии концептуальных подходов к пониманию природы информации как научной и философской категории; принципы поиска методов изучения произведения искусства; терминологическую систему; содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; исторические этапы в развитии национальных культур; художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; национально-культурные особенности искусства различных стран;

Уметь: анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; использовать философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; применять системный подход в

профессиональной деятельности; адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; работать с разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения); навыками системного применения методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации; методологией и методикой проведения социологического исследования; методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере: основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики; развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом межкультурной коммуникации; навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную и итоговую аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	6	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		146		

* В том числе экзамены: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

Тема, раздел дисциплины(модуля)	Лекц.зан	Семина.зан.	С.Р.С.
---------------------------------	----------	-------------	--------

1	Эстетика как наука	4	2	9
2	Категории эстетики	4	2	9
3	Прекрасное	2	2	9
4	История эстетической мысли	6	2	9
5	Эстетическая деятельность	4	2	9
6	Эстетическое сознание	4	2	9
7	Эстетические основы искусства	2		9
8	Виды искусства.	2	4	9
9	Изобразительные искусства	2	2	9
10	Музыка. Музыкальный театр	2		9
11	Художественная литература	2	2	9
12	Архитектура	2		9
13	Театр и кино	2		9
14	Другие виды искусства	2	2	9
15	Проблема созидания и восприятия художественного произведения	4	2	9
16	Эстетическое воспитание и его задачи в 21 веке	2		11
	ИТОГО 216**	46	24	146

** в том числе контактная работа – 73 ч. – подготовка к зачетам, экзаменам, реферату, посещение музеев

Содержание курса

ЭСТЕТИКА КАК НАУКА

Многозначность определения термина «эстетика» Онтологическое понимание предмета эстетики как «философии искусства». Гносеологическое понимание предмета эстетики как теории чувственного восприятия прекрасного в реальном мире и искусстве. Сущность эстетического. Эстетическое как совершенство природного, психологического, социального и духовного. Проблема соотношения понятий «эстетический» и «художественный». Художественная культура общества как высшая форма эстетической культуры. Место эстетики в системе научного знания. Взаимосвязь эстетики с философией, социологией и психологией.

Характеристика интеллектуально-практической деятельности людей как осмысленного и целеполагающего взаимодействия человека с окружающим миром. Роль эстетического в сознании индивида. Социальная значимость эстетического. Роль эстетического в развитии и более полной реализации задатков, способностей и творческих сил личности.

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Методологические принципы изучения истории эстетической мысли.

Периодизация истории эстетики и общая характеристика этапов развития эстетической мысли. Специфика исследования истории эстетических учений.

Культура Древнего Востока Культура Древней Греции. Гомеровский эпос. Достижения античной культуры. Скульптура Фидия и Праксителя. Лирика Архилона,

Сапфо. Драматургия Эсхила, Софокла, Эврипида, Аристофана. Концепция красоты в философии Гераклита. Теория анамнезиса Платона. Учение о мимесисе. Учение о катарсисе. Эстетические идеи поздней античности. Эстетические взгляды в системе средневековой европейской культуре (Августин, Боэций, Ф. Аквинский). Предметно-практическая эстетика Возрождения. Гуманистическая эстетика Леонардо да Винчи «Трактат о живописи». Антропоцентризм Э. Роттердамского. Рационалистический характер эстетики классицизма. Художественно-эстетические каноны классицизма. Взаимовлияние художественных стилей (ампир, барокко, рококо). Эстетические воззрения представителей эпохи Просвещения. Защита принципов гуманизма и реализма. Теория искусства Д. Дидро. Культ чувства и эмоционального начала в эстетике Ж.-Ж. Руссо. Сенсуализм и эмпиризм эстетики Ф. Бэкона, Т. Гоббса и Э. Берка. Просветительский реализм, ранний романтизм и сентиментализм. Предпосылки возникновения немецкой классической эстетики. Герменевтика, эвристика и семиотика. Теория герменевтического круга В. Дильтея. Эстетическая концепция И. Канта («Аналитика прекрасного», принципы художественного творчества). Индивидуализм и субъективизм в эстетике «иенских романтиков» (Ф. Шлегель). Эстетика И. Гете и Г. Гегеля. Классификация искусств по Гегелю. Основные этапы и характерные особенности развития эстетической мысли в России. Западники и славянофилы. Концепции К. Леонтьева, В. Розанова, Н. Федорова. Эстетика символизма (В. Соловьев, А. Белый, А. Блок). Интуитивизм в эстетике А.Ф. Лосева. Иррационализм Н. Бердяева. Футуризм В. Маяковского. Структурализм В. Мейерхольда. К. Малевич и В. Кандинский. Развитие традиционных идей в эстетике XX века.

Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, А. Камю), интуитивизм (А. Бергсон), феноменология (Э. Гуссерль) и т.д. Онтология искусства Э. Жильсона.

Концепция эстетического и прекрасного Д. Дьюи. Контекстуалистическая эстетика позитивизма как идейный источник модернизма, абстракционизма, сюрреализма, поп-арта и постмодернизма.

. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

Эстетическое сознание как форма ценностной ориентации человека в окружающем мире, как целостное эмоционально насыщенное отражение действительности. Эстетические ценности, обуславливающие содержание эстетического сознания. Структура эстетического сознания. Структура эстетического сознания. Эстетическая потребность как побудительное начало создания и освоения эстетических ценностей. Эстетические интересы как форма конкретизации и дифференциации эстетической потребности. Эстетическое чувство как специфическая эмоциональная реакция на восприятие человеком действительности и произведений искусства. Эстетическая оценка как суждение об эстетических качествах. Эстетический вкус как способность к личностному переживанию эстетически значимых сторон действительности, и способность к вынесению эстетической оценки воспринимаемого эстетического объекта. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенстве в природе, обществе и искусстве, как единство действительного и должного. Эстетические взгляды как относительно устойчивая совокупность суждений, мнений и идей. Место и роль эстетических взглядов в структуре мировоззрения человека. Эстетическая теория как целостная система понятий, категорий, принципов и законов. Предпосылки возникновения эстетической деятельности и ее особенности. Основные сферы эстетической деятельности человека. Система эстетических категорий.

Проблема классификации эстетических категорий. Прекрасное и безобразное. Возвышенное и низменное. Трагическое и комическое. Трагедия как жанр искусства. Трагедия, драма, мелодрама. Комедия. Комическое и смешное. Сатира, юмор, гротеск, ирония. Трагикомическое переживание. Многозначность понимания прекрасного. Концепции прекрасного.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВА

Искусство как целенаправленное, образно-художественное познание действительности и как сфера специфического воздействия на эмоционально-интеллектуальный мир личности. Функции искусства. Искусство как игра.

Искусство как мимесис. Художественный образ как форма эмоциональной оценки действительности. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация. Понятие творчества и специфика художественного творчества. Побудительные мотивы творчества художника. Роль интуиции художника и ученого. Воображение и фантазия в искусстве. Соотносительный характер категорий содержания и формы в искусстве. Знаково-коммуникативная сторона. Семиотика и художественная форма как способ моделирования, хранения и передачи человеческих чувств, идей, мыслей с помощью систем образных знаков.

. ВИДЫ ИСКУССТВА

Система искусств в эстетической культуре. Принципы классификации видов искусства. Искусства временные и пространственные, изобразительные, выразительные, зрелищные, простые и синтетические. Внутривидовое деление искусства на роды и жанры. Современная система искусств. Синтез видов искусства как проблема культуры. Декоративно-прикладное искусство и его типы. Архитектура как особый вид эстетической деятельности. Выразительные средства скульптуры. Литература как искусство слова. Роды литературного творчества: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. Особенности музыкального искусства. Основные средства музыкальной выразительности. Жанры музыкального творчества. Игровая природа зрелищных искусств. Театр как синтетическое искусство. Возникновение киноискусства и его общественное значение. Жанры киноискусства. Эстрада, цирк и хореография как зрелищные искусства. Балет как высшая форма хореографии.

. ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Художественный образ как специфический способ воспроизведения в виде «второй реальности» (квазиреальности) и выражение эмоциональной оценки этой действительности. Особенности художественно-образного мышления. Произведение искусства как целостная система художественных образов. Художник и духовная жизнь общества. Особенности восприятия мира художником. Эмоциональное и рациональное в сознании художника. Художественный талант. Роль фантазии и воображения в творчестве художника. Этапы создания художественного произведения. Эстетическое восприятие как звено художественной культуры. Субъект и объект эстетического восприятия. Зависимость эстетического восприятия от жизненного опыта, психологических установок, художественного вкуса воспринимающего. Восприятие произведений искусства как вид эстетического восприятия. Особенности художественного восприятия произведений художественной литературы и живописи.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются презентационные материалы с использованием медиаоборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения непонятных вопросов.

Подготовка к лекциям.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Подготовка к практическим занятиям.

При подготовке к практическому занятию студенту следует составить краткий ответ (1-2 стр.) на контрольные вопросы. Студент должен тщательно готовиться к практическим занятиям путем проработки теоретических положений по теме занятия из конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособия, дополнительной литературы, интернет - источников.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- конспектирование (составление тезисов) лекций;
- выполнение контрольных работ;
- работу со справочной и методической литературой;
- выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;
- защиту выполненных работ;
- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам

изучаемой дисциплины;

– участие в беседах, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;

– участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:

– повторение лекционного материала;

– подготовки к семинарам (практическим занятиям);

– изучения учебной и научной литературы;

– решения задач, выданных на практических занятиях;

– подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;

– подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);

– подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.

При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами самостоятельной работы обучающихся являются: проработка учебников, учебных пособий, учебно-методической литературы и информационно-образовательных ресурсов, конспектирование материалов, опросы, тестирование, подготовка к промежуточной аттестации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины «Эстетика» выделены отдельные вопросы для самостоятельной работы обучающихся. Выполнение самостоятельной работы помимо аналитического изучения материала предусматривает также использование персонального компьютера.

Обучающимся выдаются индивидуальные домашние задания для самостоятельного выполнения. Выполняется задание с использованием рекомендованной литературы, а также интернет-источников, при консультировании преподавателем, а принимается на занятии с выставлением баллов. Основной объем самостоятельной работы студентов осуществляется в ходе подготовки к семинарским занятиям, тестированиям, контрольным работам и пр. В СКГИИ введена академическая система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют

оценить только знания обучающихся, а выполнение самостоятельных работ, контрольных работ, решение творческих задач, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с художественными текстами, анализа полученных результатов.

Критерии оценивания компетенций следующие:

проверка уровня сформированности знаниевых составляющих компетенций по теме:

полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, оценивается в 5 балла;
полный ответ на вопрос, позволяющий проверить уровень сформированности компетенции, допускающий незначительные ошибки оценивается в 4 балла;
неполный ответ с рядом ошибок - 3 балла;
неполученный ответ - 0 баллов;

Вопросы для подготовки к экзамену

Эстетический вкус. Соотношение субъективного и объективного аспектов вкуса.

Трактовка «гения» в классической эстетики

Основные характеристики эстетического переживания.

Специфика эстетической ценности.

Проблема абсолютности и относительности эстетической ценности.

Соотношение «прекрасного» и «возвышенного» в истории эстетики

Главные виды «комического».

Сущность трагедии. Связь трагического и возвышенного.

Проблема классификации искусства.

Основные компоненты художественной деятельности.

Место эстетики в современной культуре

Тематика реферативных и самостоятельных работ:

Эстетические идеи стоиков.

Теория «раса» в индийской эстетике.

Эстетические темы в трактатах Лао-цзы.

Принципы японской эстетики (Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи»).

Эстетические аспекты исламского искусства.

Классицизм в русской эстетики.

Эстетические идеи русских романтиков.

Эстетизация жизненной судьбы в русской философии.

Соборно-эллинистские формы переживания искусства у Вяч.Вс. Иванова.

Эстетические аспекты русской православной софиологии.

Проблема прекрасного в эстетике В. Соловьева.

Эстетические идеи Г. Шпета.

Проблема взаимопробития искусства и хозяйства у С.Булгакова.

Философия искусства К.-В.-Ф. Зольгера.

Интуитивистские концепции искусства (Б. Кроче, Коллингвуд).

Анализ художественного произведения в эстетики Н. Гартмана.

Взаимоотношение философии и поэзии в работах М. Хайдеггера.

Феноменологический анализ искусства М. Мерло-Понти.

Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета.

Эстетическая теория Т. Адорно.

Место и роль эстетики в философской системе.

Понятие «эстетического идеала» в истории эстетики

Проблема эстетического воспитания человека.

Художественный образ и реальность (гносеологический аспект).

Соотношение воображения и фантазии в искусстве (различные подходы от античности до современности).

Проблема соотношения стиля и канона в искусстве.

Взаимовлияние поэзии и философии

Эстетические проблемы театрального искусства

Живопись как специфический способ мировидения.

Специфика образа в художественной фотографии

Полижанровость и полистилистика как проблемы современного искусства.

Влияние развития компьютерных технологий на искусство

Примерный перечень вопросов к экзамену

Предмет и основные проблемы эстетики как философской дисциплины.

Представление об эстетическом вкусе в эстетике. Сущность эстетического вкуса, его структура. Основные проблемы эстетического вкуса.

Представления о гении в эстетике.

Эстетический опыт: сущность, основные проблемы, значимость для жизни человека.

Природа эстетических эмоций.

Специфика эстетического восприятия. Природа эстетического объекта и процесс его формирования.

Эстетическая ценность и эстетическая оценка.

Категория «комического» в эстетике.

Категория «прекрасного» в эстетике

Категория «трагического» в эстетике

Категория «возвышенного» в эстетике

Проблема дефиниции искусства.

Проблема происхождения искусства.

Функции искусства.

Составные элементы искусства. Специфика художественного образа.

Место «эстетического» в современном мире.

Эстетические идеи Платона

Представление о «мимесисе» и сущности искусства у Аристотеля.

Теория трагедии Аристотеля

Основные идеи средневековой эстетики.

Эстетика и философия искусства эпохи Возрождения.

Теория вкуса в английской эстетике эпохи Просвещения. Представления о красоте в эстетике Хатченсона.

Учение о «прекрасном» и «возвышенном» Э. Берка.

Эстетическая способность суждения у Канта. Определения прекрасного в «Аналитике возвышенного».

Роль разума и воображения в эстетике возвышенного И. Канта

Основные идеи работы Лессинга «Лаокоон».

И. Гете о сущности искусства.

Теория поэзии Ф. Шиллера.

Теория «смешного» в немецком романтизме (Шлегель, Жан-Поль)

Учение о «прекрасном» Плотина.

«Философия искусства» Шеллинга.

Немецкие романтики о поэзии. Ф. Шлегель о принципах развития эстетической культуры.

Основные проблемы «философии искусства» Гегеля.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Охарактеризуйте аполлоновское и дионисийское начала в греческой культуре.

Гегель полагал, что в перспективе наука вытеснит искусство из общественного

бытия. Каково ваше мнение? Аргументируйте ответ.

Перечислите причины появления барокко.

В книге «Закат Европы» О. Шпенглер писал: «Назвать что-либо своим именем - значит получить над ним власть ...». Что имеет в виду автор? Как это размышление помогает понять тайну рождения искусства.

Поясните, почему дизайн - вид художественно-технической деятельности.

Д. Дидро был глубоко убежден, что искусство должно вносить приговор порокам, злу, устрашать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Приведите примеры именно такого рода художественных произведений. В чем заключается главная задача искусства по вашему мнению?

Цирк как вид искусства и его жанры.

«Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», - утверждает

Б. Паскаль. А каково ваше мнение? Можно ли умом постигнуть красоту? Существует ли формула красоты?

Назовите эстетические каноны древнерусской религиозной живописи.

Ж.-Ж. Руссо был сторонником не только сентиментализма, но и «мужественной, сильной красоты», презирая черты утрированного изящества, манерность, жеманность искусства рококо, стремление украшательства в барокко. Как вы понимаете главный принцип эстетики рококо - «искусство для наслаждения»?

Какое место занимает рок-музыка в современной молодежной культуре.

Известно, что в Греции произошло рождение театра и в деле воспитания граждан особое значение придавалось трагедии. Однако Руссо утверждал: «Пусть не приписывают театру способность изменять чувства и нравы: они в состоянии лишь следовать им . Говорят, будто трагедия ведет через страх к страданию. Допустим, - но что это за страдания?»

Преходящее пустое волнение ... бесплодная жалость, действующая легкой данью в виде нескольких слезинок и ни разу еще не породившая ни одного гуманного поступка». Какова ваша точка зрения?

Роль киноискусства в культуре XX века.

Русский философ В.С. Соловьев считал, что прекрасное и бессмертное не падают готовыми с неба, а добываются подвигом духовно-физическим. Каково ваше мнение?

Охарактеризуйте архитектуру как вид искусства.

Пифагорейцы полагали, что красота Космоса открывается не всем. Она доступна лишь тем, кто ведет праведный образ жизни. Как вы понимаете эту мысль?

Воображение и фантазия в искусстве.

Л.Н. Толстой утверждал, что «понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, т.к. добро большей частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Разделяете ли вы это мнение? Аргументируйте ответ.

Дайте характеристику образа человека в живописи Возрождения.

Известно, что искусство нацелено на формирование в человеке способности к сопереживанию. Однако Ницше утверждал, что сострадание противоречит закону развития, ибо поддерживает то, что должно погибнуть, вставая на защиту обездоленных и осужденных жизнью, делая реальность более мрачной. Какова ваша позиция по этому

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

Бычков В.В, Эстетика как философская наука - М., 2011

Гулыга А.В. Принципы эстетики. - М.,2009.

Ингарден Р. Исследования по эстетике. - М., 2007.

- Философия искусства в прошлом и настоящем. - М., 2009.
- б) дополнительная литература:**
- Адорно Т. Введение в социологию музыки. М., 1973.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
- Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1963.
- Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1977.
- Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
- Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике // Эстетика словесного творчества. М., 197
- Вайсвельд И. Искусство в движении. Современный кинопроцесс: исследования и размышления. М., 1981.
- Первоисточники
- Адорно Т.В. Эстетическая теория. М., 2001.
- Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994.
- Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.; СПб., 2000.
- Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994.
- Бёрк Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1978.
- Бодрийар Ж. Система вещей. М., 2001.
- Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М.; Л., 1935 (репринт - М., 1996).
- Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1966.
- Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1-2. М., 1968-1969.
- Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
- Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
- Идеи эстетического воспитания: В 2 т. М., 1973.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
- Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2001.
- Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. М., 2001.
- Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1968.
- Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.
- Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
- Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
- Лосский О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965-1970.
- Нанси Ж.-Л. Corpus. М., 1999.
- Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое.

- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
 Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
 Русский космизм. М., 1993.
 Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.
 Соловьев В. С. Красота как преображающая сила // Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
 Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.
 Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000.
 Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
 Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. <Работы и размышления разных лет>. М., 1993.
 Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.
 Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
 Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
 Шкловский В. Искусство как прием. О теории прозы. М., 1983.
 Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983.
 Юнг К., Найман Э. Психоанализ и искусство. М., 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](http://www.ipr-smart.ru)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](http://www.znanium.ru)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для проведения лекционных занятий используется аудитория №411 вместимостью до 70 человек, площадью 60 м², оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, кафедра ОГСЭД СКГИИ располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой: учебники и учебные пособия, печатные источники, периодические издания, дополнительная литература.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры 28 августа 2024 года, протокол №1

Заведующий кафедрой: профессор, к.к. _

Шауцукова Л.Х.

Разработчик: _д.фил.н

Шауцукова Л.Х.

Эксперт: доктор фил.наук

Узденова Ф.Т.