

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Утверждаю
Проректор по учебной и
воспитательной работе

Руденко О.Е.

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

Направление подготовки/специальность:
52.03.06 Драматургия

Направленность (профиль) программы/ специализация:
Драматургия театрального искусства и кинематографа

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины “Эстетика” заключается в том, чтобы раскрыть специфику прекрасного в природе и искусстве и охарактеризовать особенности восприятия прекрасного.

Задачи преподавания этой дисциплины заключается в том, чтобы сделать феномен искусства доступным для восприятия с помощью точных понятий и адекватных категорий.

Кроме того, задачей преподавания эстетики является создание максимально благоприятных условий для воспитания студентов, прежде всего, субъектами культуры.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

2.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми универсальными компетенциями

Коды компетенций	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		Обучающийся знает	Обучающийся умеет	Обучающийся владеет
УК-5	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	- специфику и роль эстетики в культуре той или иной эпохи (исторический экскурс) и социальной группы; - современные эстетические концепции; - историю эстетической мысли. - основы теории и истории эстетики, систему эстетических категорий, философско-эстетические проблемы искусства и эстетики повседневной культуры	- применять в социокультурной коммуникации знания в области эстетики и художественной культуры; - анализировать эстетическую проблематику современной театральной постановки, применять полученные знания в профессиональной деятельности	- навыками практического применения приобретенных знаний для реализации социально-культурных и художественно-творческих задач в профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.06 Драматургия.

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед., 108 ак. часов.

Объем дисциплины	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108	-
Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего), в т.ч.	46	-
Занятия лекционного типа	34	-
Семинарские занятия	12	-
Курсовая работа	-	-
Самостоятельная работа обучающихся СРС/ подготовка к экзамену (зачету) в соответствии с БУП	62	-
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	экзамен	-

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

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

№ темы	Наименование темы	Содержание темы
Раздел I. История эстетики		
1.	Эстетика как философская дисциплина. Предмет эстетики	Парадокс становления эстетики. Принцип антропной пластичности. Вопрос о сущности прекрасного. Имплицитный и эксплицитный способы исторического бытия эстетики. Оформление самостоятельного статуса эстетики. Баумгартен: эстетика как учение о чувственном постижении мира. Эстетика как философская дисциплина. Специфика эстетического отношения человека к миру. Эстетическое отношение и познавательное отношение. Эстетическое отношение и нравственное отношение. "Соблазн эстетизма". Задачи философской эстетики. Онтология искусства. Экспликация понимаемости искусства. Эстетика как критика
2.	Имплицитная эстетика классического Востока	Имплицитная эстетика классического Востока и ее связь с развитием искусства как особого вида деятельности. Экфрасис и трактаты по мастерству. Специфика индийских художественных практик: изначальная связь с устным словом. Шастры и начало эстетической рефлексии. Учение о настроениях (<i>rasa</i>). Категории сходства и пропорции. Специфика китайских художественных практик: тесная связь с иероглифическим письмом. Даосская доктрина художественного творчества "ветер и поток": деятельность художника как спонтанная и произвольная. Адекватное отражение "созвучия энергий" как основная цель художественного творчества

3.	Эстетика античности	<p>Основные эстетические концепции античности.</p> <p>Эстетика Платона: искусство как чувственное явление прекрасного. Прекрасное как абстрактное начало, указывающее путь к моральному и духовному совершенствованию. Эстетические взгляды Аристотеля: искусство как изображение способа явления вещи. Произведение искусства как подражание универсальному целому. Воздействие искусства как очищение и побуждение к прекрасным (и тем самым благим) поступкам. Теория поэтического творчества. Искусство и наслаждение.</p> <p>Эстетический аспект философии Плотина. Эстетический опыт как мистический</p>
4.	Эстетика в средние века	<p>Имплицитный характер средневековой эстетики: разрешение круга эстетических проблем в рамках христианской философии. Решение эстетических проблем античности новыми средствами.</p> <p>Средневековая эстетика пропорциональности. Августин: красота как "пропорциональность частей в сочетании с приятностью окраски".</p> <p>Перенесение доктрины Августина в сферу практики.</p> <p>Средневековые эстетические концепции света. Идея Бога как света. Свет как метафора духовных реальностей. Роберт Гроссетесте: свет как величайшая из пропорциональностей.</p> <p>Средневековая эстетика формы. Фома Аквинский: форма и гармония как характерные признаки красоты. Слияние света с энергией формы.</p> <p>Лучезарность как признак красоты</p>
5.	Эстетика Возрождения	<p>Роль магиго-герметической традиции в культуре Ренессанса.</p> <p>Трансформация эстетических метафор в эпоху Возрождения. Метафора "зеркала". Метафора "завесы".</p> <p>Трансформация понятия "искусства" и возвышение художника в эпоху Возрождения. Поэзия, живопись и скульптура как "свободные профессии". Художник как философ и критик.</p> <p>Изменение отношения к природе в эпоху Ренессанса. Природа как "скрытая сущность". Математизация понятия пропорции.</p> <p>Категория перспективы. Красота. Понятие гармонии и композиции. Идея проекта и проективности. Понятие удовольствия.</p> <p>Понятие подражания. Поэзия как подражание</p>
6.	Эстетика Нового времени: эстетические модели классицизма и Просвещения	<p>Рационально-проективный характер эстетических воззрений XVII–XVIII вв. Противостояние идей новой механической науки и магиго-герметической традиции. Poleмика между сторонниками гармонического проекта Ренессанса и идей универсальной рациональности.</p> <p>Эстетика классицизма. Декарт: требование строгой систематизации и ориентация на выработку канонов и правил. Теория литературы и искусства: развитие декартовской эстетики и реализация идеала гармоничности. Ориентация на классические образцы. Трактат "Поэтическое искусство" Никола Буало.</p> <p>Эстетика Просвещения. Принцип универсальной регламентации. Проблема воспитания и самовоспитания человека. Идея воспитательного значения искусства</p>
7.	Эстетические идеи немецкого рационализма и классического идеализма.	<p>Эстетические идеи немецкого рационализма. А. Г. Баумгартен: введение понятия "эстетика" (1735), выделение эстетики в отдельную философскую науку. И. И. Винкельман, Г. Э. Лессинг, И. Г. Гердер: специфика различных народов и культур, историческая изменчивость явлений искусства.</p>

	Эстетика романтизма	<p>Эстетические теории немецкого классического идеализма. Эстетика Иммануила Канта. Понятие способности суждения. Способность суждения как опосредование феноменов природы и свободы, рассудка и разума, способности познания и желания, чувства удовольствия и неудовольствия. Рефлектирующая способность суждения как способность субсумации. "Эстетическая" способность суждения и "телеологическая" способность суждения. Понятия прекрасного и возвышенного. Прекрасное как предмет незаинтересованного любования. Классификация искусств: механические, эстетические, изящные.</p> <p>Эстетические взгляды Фихте. Понимание искусства. Проблема гениальности. Влияние Фихте на эстетику романтизма.</p> <p>Эстетика Гегеля. Искусство как явление абсолютного в форме созерцания. Срединное положение искусства. Гегель о видах искусства и принципах классификации: символическая, классическая и романтическая формы искусства.</p> <p>Эстетика романтизма. Иенские романтики. Август Вильгельм Шлегель, Фридрих Шлегель: понятие бесконечного, понятие иронии, понятие гения. "Магический идеализм" Новалиса: принципиальная "фрагментарность" мышления. Фридрих Шиллер: понятие прекрасной души. "Игровой инстинкт" как опосредование материального инстинкта и инстинкта формы. Идея эстетического воспитания.</p> <p>Систематизация романтических идей в эстетике Фридриха Шеллинга. Понятие прекрасного в творчестве Шеллинга. Классификация искусств по Шеллингу</p>
8.	Эстетические концепции XIX века	<p>Постметафизические концепции эстетики. Развитие гегелевской концепции Ф. Т. Фишером. Понятие вчувствования. Теистическая эстетика Германа Вейссе. Герман Лотце: чувство как основа эстетического явления. Эстетическое наслаждение. Отражение в искусстве гармонии человека и вселенной. Герbart: красота как форма. Формалистическое толкование красоты в музыке. Формалистическая школа. Шопенгауэр: искусство как высшая форма познания. Ницше: критика идеалистической метафизики. Мифологические истоки культуры. Искусство как цветение жизни. Антиромантическое искусство как идеал. Искусство как способ избегания действительности. Дионисический восторг и аполлоновская форма. Сциентистские концепции эстетики. Экспериментальный метод Фехнера. "Ассоциативный фактор". Физиологическая теория музыки Гельмгольца. Эволюционная теория и теория игры Спенсера</p>
9.	Эстетика XX в.	<p>Трансформация эстетики в XX веке. Становление "эстетического сознания" как результат секуляризации. Историчность феномена искусства. Отрыв человека от природы и компенсация этого разрыва в эстетике (И. Риттер). Компенсация "утраченной милости" (О. Марквард).</p> <p>Радикальные изменения в понимании искусства. "Утрата самоочевидности искусства" (Т. Адорно). Эволюция произведения искусства от "еще не только эстетического" через "только эстетическое" в "уже не только эстетическое" произведение (В. Эльмюллер). Развитие индустрии культуры. Проблема технической репродукции произведений искусства. Эстетизация повседневности в XX веке.</p>

		Перманентность авангарда и кризис традиционных эстетических моделей. Искусство и эстетика раннего авангарда. Авангардные течения середины XX века. Эстетика постмодернизма. Многообразие эстетических теорий в XX веке. Этноэстетика и эстетика мультикультурализма
Раздел II: Основные проблемы эстетической теории		
10	Структура эстетического акта	Исходная проблема эстетической теории. Традиционное восприятие эстетической проблематики: метафизика идеализма, эстетика формы, эстетика выражения, психологическая эстетика. Феноменологический проект эстетики: наивность полагания, наивность рефлексии, наивность понятия. Строение эстетического акта (Н. Гартман): эстетический предмет – эстетическое восприятие. Онтология произведения искусства, онтология и феноменология его эстетической ценности. Феноменология творческого процесса. Феноменология эстетического восприятия. Роль эстетических ценностей в эстетическом восприятии. Понятие эстетической ситуации (Р. Ингарден): художник, произведение искусства, реципиент, ценность. Понятие эстетического переживания
11	Структура эстетического предмета	Соотношение эстетического восприятия и эстетического предмета. Структура эстетического предмета. Структура эстетического предмета и “закон объективации” в интерпретации эстетического предмета (Н. Гартман). Нормативность модели слова. Нормативность модели понятия. Многомерность произведения искусства в изобразительных искусствах. Многомерность произведения искусства в неизобразительных искусствах. Герменевтическая интерпретация онтологии произведения искусства (Г.-Г. Гадамер). Критика “эстетики гениальности”. Метафора игры и преодоление оппозиции субъекта и объекта эстетического переживания. Способ бытия искусства как "превращение в образ". Метафора праздника и преодоление оппозиции вневременного и временного в способе бытия искусства
12	Эстетические категории	Ведущие эстетические понятия и актуальный анализ культуры. Историчность категорий эстетики. Эстетика и эстетическое. "Актуальность эстетического". Обоснование "эстетики" Баумгартеном и европейский контекст. Институционализация эстетики. Трансцендентальная эстетика и критика вкуса. Эстетика как философия изящных искусств. Эволюция понятия эстетики в европейской мысли. Эстетика прекрасного – эстетика безобразного. Академическая легитимация новых подходов в эстетике XIX века. Дифференциация понятия эстетики. <i>Прекрасное</i> : эволюция понятия. Прекрасное в природе и искусстве. Исторический характер понятия <i>природы</i> . Приговор природно-прекрасному. Переход от прекрасного в природе к прекрасному в искусстве. <i>Возвышенное</i> : эволюция понятия <i>возвышенное</i> в XVIII веке. Влияние Французской революции на эстетическую рефлексию. Эволюция понятия возвышенное в XIX веке. Политизация возвышенного в XX веке. Возвышенное и игра.

		<p><i>Безобразное</i>: категория <i>безобразного</i> в античном и средневековом мышлении. Эстетические функции категории <i>безобразного</i> в XVIII веке. Романтическое возвышение понятия <i>безобразного</i>. <i>Безобразное</i> в философской эстетике неогегельянства. <i>Безобразное</i> в философии Ф. Ницше. <i>Безобразное</i> в эстетике модерна. Возведение <i>безобразного</i> до возвышенного в эстетической теории Теодора В. Адорно. Социальный аспект <i>безобразного</i>.</p> <p><i>Мимесис</i>: история понятия от Ренессанса до Просвещения. Модель мимесиса в XVIII веке. Автономия искусства и трансформация понятия мимесиса. Мимесис или подражание: актуальная дискуссия о синонимичности понятий. <i>Мимесис</i> и деконструкция, автономия искусства и новое понимание мимесиса. Попытки осмысления понятия мимесис в XX веке.</p> <p><i>Дизайн</i>: возникновение понятия "промышленное искусство" в XIX веке. Дизайн между индустрией и искусством в начале XX века. Утопия оформленности в межвоенный период, подчинение дизайна идеалу науки в послевоенный период. Экспансия понятия дизайн в 70-е годы.</p> <p><i>Форма</i>: понятия формы в эпоху античности и в средние века. Эволюция понятия форма в эпоху Возрождения и Просвещения. Трансформация понятия формы в начале XIX века: понятие внутренней формы, понятие формы в философской эстетике, форма в романтизме. Дифференциация понятия формы в XIX веке. Понятие формы в XX веке</p>
13	Теория художественного творчества	<p>Творчество как спонтанный, свободный и сознательный акт. Творчество как отображение, выражение и представление (репрезентация). Отображение и имитация. Отображение и буквальное сходство. Обобщенное отображение. Отображение, как элемент художественного творчества. Художественное творчество как выражение. Выражение и демонстрация. Индивидуализированность эмоций и интенций художника. Инновационный характер творчества. Художественное творчество как репрезентация. Репрезентация как использование языка произведения искусства для представления мира значимым для других образом. Художественное творчество как способ "открытия" мира и "схватывание" истины (М. Хайдеггер). Специфика языка художественных текстов</p>
14	Теория художественного произведения	<p>Процессуальность и историчность произведения искусства. Процесс эстетического опыта – произведение как процесс. Преходящее. Артефакт и генезис. Художественное произведение как монада и его имманентный анализ. Искусство и художественные произведения. История как структурообразующий момент произведений. Понятность. Принуждение к объективации и диссоциирование. Единство и множественность. Категория интенсивности. Артикуляция произведения искусства. Содержание произведения искусства с исторической точки зрения. Бытование художественного произведения в "большом времени". Проблема художественного произведения и воспринимающего субъекта: отказ от принципа смысловой автономии. Восприятие художественного произведения как реконструкция и интерпретация. Понимание художественного произведения как слияние</p>

		горизонтов (Г.-Г. Гадамер). Роль “обратной связи” с воспринимающим субъектом в определении конкретно-исторического характера существования произведения. Понятие горизонта ожидания (Г. Р. Яусс). Воспринимающий субъект как участник процесса создания произведения
15	Художник и общество	Трансформация европейского общества на рубеже XVIII–XIX веков и специфика позиционирования искусства. Проблема социальной роли искусства в немецкой, французской и английской эстетике XIX века. Становление и развитие позитивистской концепции искусства. И. Тэн. Влияние позитивизма на художественный реализм. Сопротивление общественному давлению и борьба за чистоту искусства. Дэндиизм как образ жизни. Практический эстетизм. Искусство ради красоты и “двойственная жизнь” художника. Эстетическая мысль XX века: дискуссия о свободе и ангажированности художника. Творчество как выражение свободного выбора индивида и явление, стоящее в контексте общественной ответственности художника

5.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий

Очная форма обучения

№ те- мы	Разделы и темы дисциплины	Все го	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
Раздел I. История эстетики								
<i>Семестр 1</i>		108	34	12			62	<i>Текущий контроль</i>
1.	Эстетика как философская дисциплина. Предмет эстетики	6	2				4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
2.	Имплицитная эстетика классического Востока	6,5	2	0,5			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
3.	Эстетика античности	6,5	2	0,5			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
4.	Эстетика в средние века	6,5	2	0,5			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
5.	Эстетика Возрождения	6,5	2	0,5			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
6.	Эстетика нового времени: эстетические модели классицизма и Просвещения	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
7.	Эстетические идеи немецкого рационализма и классического идеализма. Эстетика романтизма	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5

8.	Эстетические концепции XIX века	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
9.	Эстетика XX в.	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
Раздел II: Основные проблемы эстетической теории								
10	Структура эстетического акта	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
11	Структура эстетического предмета	7	2	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
12	Эстетические категории	8	3	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
13	Теория художественного творчества	8	3	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
14	Теория художественного произведения	8	3	1			4	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
15	Художник и общество	10	3	1			6	Индивидуальное собеседование; конспект, реферат; опрос. УК-5
Общая трудоемкость		144	42	20			82	

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации.

Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических

занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;

– без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовка к семинарским занятиям)

1. Платоновское учение о прекрасном.
2. Платоновское учение о мере.
3. Платоновское учение о катарсисе.
4. Платон о подражании и живописи.
5. Аристотель о подражании.
6. Аристотелевское учение о катарсисе.
7. Аристотель о мере.
8. Аристотелевское учение о калокагатии.
10. Эволюция эстетических представлений Августина.
11. Августин о прекрасном и ответственном.
12. Августин о красоте и единстве.
13. Августин о красоте геометрических фигур.
14. Красота прямой линии.
15. Красота и число.
16. Понятие *ratio* у Августина.
17. Красота и соответствие.
18. Контрасты в природе и в искусстве.
19. Благо и красота у Фомы Аквинского.
20. Признаки прекрасного.
21. Понятие прекрасного.
22. Понятие совершенного.
23. Фома о художественной идее.
24. Объект эстетики в философских размышлениях Баумгартена.
25. Определение предметного поля эстетики.
26. Отличительные черты совершенной эстетики.
27. Понятие эстетической дисциплины.
28. Метафора подражания природе.
29. Поэтическая фантазия и поэтический вымысел.
30. Иммануил Кант: вкус и гений. Красота в природе, красота в искусстве.
31. Бескорыстность эстетического наслаждения.
32. Эстетическое удовольствие как игра познавательных способностей. Искусство и познание.

33. Внутренняя и внешняя целесообразность в искусстве.
  34. Возвышенное.
  35. История воспроизводимости произведений искусства и специфика новых средств технической репродукции.
  36. Ритуальное значение произведения искусства.
  37. Профанный культ служения прекрасному.
  38. Экспозиционное значение произведения искусства.
  39. Изменение способов воздействия новых произведений искусства. Кинематограф и театр. Кинематограф и литература. Кинематограф и живопись.
  40. Новое отношение масс к искусству.
  41. Фокусировка рассмотрения реальности средствами кинематографа и понятие визуально-бессознательного.
  42. Проблема развлечения и концентрации в восприятии произведений искусства.
  43. Историчность сознания и произведение искусства.
  44. Актуальность художественного произведения.
  45. Искусство как предмет герменевтики.
  46. Отношение герменевтики к эстетике.
  45. Валентность произведения искусства
- 6.3. Перечень тем (задания) для курсовой работы
Выполнение курсовой работы не предусмотрено.
- 6.4. Иные материалы (по усмотрению преподавателя)
Перечень тем докладов, сообщений, презентаций и домашних заданий

Темы рефератов

1. "Поэтика" Аристотеля.
2. Эстетика западноевропейского средневековья.
3. Эстетика и религия в средние века.
4. Художник в эпоху Возрождения.
5. Трансформация понятия искусства в эпоху Возрождения.
6. Эстетические идеи эпохи барокко и классицизма.
7. Эстетика Просвещения: основные темы и проблемы.
8. Эстетика немецкого рационализма.
9. Эстетика романтизма.
10. Эстетическая концепция Жан-Поля.
11. Эстетика в философии С. Кьеркегора.
12. Эстетика немецкого идеализма.
13. Эстетика Б. Кроче.
14. Философия искусства Дж. Р. Коллингвуда.
15. Эстетика в символической философии Э. Кассирера.
16. Эстетика неотолизма.
17. Фрейдизм и теория литературы.
18. Теория художественной деятельности З. Фрейда.
19. Проблематика искусства в аналитической психологии К. Г. Юнга.
20. Эстетика марксизма и теория социалистического реализма.
21. Д. Лукач: "Своеобразие эстетического".
22. Эстетическая концепция А. Бергсона.
23. Эстетический опыт в прагматизме Дж. Дьюи.
24. Эстетические теории второй половины XX века.

25. Эстетика Мартина Хайдеггера.
26. Эстетический аспект философской герменевтики Г.-Г. Гадамера.
27. Эстетическая теория Теодора Адорно.
28. Феноменология искусства Романа Ингардена.
29. Становление постмодернистского мышления.
30. Дифференциация постмодернистской проблематики.
31. Присутствие и отсутствие как эстетические категории.
32. Аффект как тема искусствознания и эстетики.
33. Трансформация понятия аллегории от античности до постмодерна.
34. Повседневность как место и предмет эстетического формообразования.
35. Анаграмма как имплицитная поэтика.
36. Эстетика присвоения.
37. Апории понятия грации.
38. Историческая и систематическая типология понятия созерцание.
39. Понятия аполлонического и дионисийского и интерпретация мифа после Ницше.
40. Интерпретация феномена архитектуры после модерна.
41. Трансформация понятий эстетика и эстетическое в XX веке.
42. Типология понятия выражение.
43. Парадоксы "автономии искусства".
44. Историческая и систематическая типология понятия автора.
45. Перманентность авангарда.
46. Барокко: действенность и парадоксальность понятия.
47. Теории образа: современное состояние дискуссии.
48. Изобразительное искусство в свете систематической эстетики.
49. Апории эстетического воспитания.
50. Богема: расцвет и упадок понятия.
51. Хаос и порядок (в свете современной дискуссии).
52. Миф о денди: "в поисках утраченного времени".
53. Понятие характера в эстетике нового времени.
54. Эстетическое любопытство и его эпистемология.
55. Актуальные тенденции в интерпретации изображения.
56. Декаданс: формирование эстетического понятия и его трансформация.
57. Техническая эстетика: "вездесущность" дизайна.
58. Современные теории дилетантизма.
59. Искусство и современная техника.
60. Современные теории воображения.
61. Эмпатия в научном дискурсе второй половины XX века.
62. "Тошнота" во французской эстетике XX века.
63. Критика кантовской теории энтузиазма в современной французской эстетике.
64. Мифология эфемерного в теоретическом дискурсе XX века.
65. Эстетический опыт в рецептивной эстетике.
66. Возвышенное в теоретическом дискурсе XX века.
67. Феномен праздника и его осмысление в эстетике XX века.
68. Теория вымысла в современной эстетике и теории литературы.
69. Понятие гения в современной художественной практике и теории.
70. Вкус как эстетическая категория.

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

Примерные оценочные средства, включая задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Бычков В.В. Эстетика. Учебник. М.: Кнорус, 2022. 528 с.- Библиотека ГИТИС
2. Яковлев Е.Г. Эстетика. М.: Кнорус, 2021. 446 с. - Библиотека ГИТИС
3. Гуревич П.С. Эстетика. М.: Кнорус, 2020. 184 с. - Библиотека ГИТИС
4. Курочко М.М., Петрий П.М. Эстетика. М.: Кнорус, 2019. 216 с. - Библиотека ГИТИС

8.2. Дополнительная литература

1. Саккетти Л. Эстетика в общедоступном изложении. В 2 т. М.: Медиа, 2012. - Библиотека ГИТИС
2. Завалько Г.А. Философские проблемы эстетики. М.: URSS, 2017. 400 с. - Библиотека ГИТИС

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - <https://www.gitis.net/>.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Научная электронная библиотека «Elibrary»	http://elibrary.ru
Философский журнал Института философии Российской академии наук.	http://iph.ras.ru
Журнал «Вопросы философии»	http://vphil.ru/
Библиотека Максима Мошкова	http://www.lib.ru/
Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества	http://institut.smysl.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются семинарские занятия, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение текущего контроля успеваемости.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, выполнение заданий, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора ГИТИСа.

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ.

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в Положении об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса по дисциплине

11.1. Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.

При проведении занятий, преподаватель должен придерживаться тематического плана дисциплины, приведенного в РПД. Рекомендуются обратить внимание на вопросы и задания, применяемые при оценке сформированности компетенций в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, при необходимости, разобрать аналогичные задания с объяснением особенностей выполнения.

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) они должны изучить основную и дополнительную литературу, список которой приведен в РПД. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.

11.2. Инновационные формы учебных занятий

В целях развития у обучающихся навыков межличностной коммуникации, занятия по дисциплине ориентированы как на групповую, так и на индивидуальную работу с заданиями.

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам ГИТИСа, содержащим учебную, учебно-методическую и иную литературу по изучаемым дисциплинам.

- Информационные технологии, используемые в образовательном процессе: демонстрационные тематические мультимедиа- и видео- материалы и др.;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, обеспечивающие демонстрацию видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

13. Материально-техническая база

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1	Учебная аудитория для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации	Столы, стулья, ноутбук, плазменный телевизор; книжные шкафы; доска	ПО Windows 10 ПО Microsoft office 2019
2	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации	Столы, стулья, компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду, плазменный телевизор	ПО Windows; ПО Microsoft office 2019
3	Библиотека, в том числе читальный зал	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Оценочные средства по дисциплине

Эстетика

Направление подготовки/специальность:
52.03.06 Драматургия

Направленность (профиль) программы/ специализация:
Драматургия театрального искусства и кинематографа

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины

Коды компетенций	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		<i>Обучающийся знает</i>	<i>Обучающийся умеет</i>	<i>Обучающийся владеет</i>
УК-5	<p>УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций</p> <p>УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий</p>	<p>- специфику и роль эстетики в культуре той или иной эпохи (исторический экскурс) и социальной группы;</p> <p>- современные эстетические концепции;</p> <p>- историю эстетической мысли.</p> <p>- основы теории и истории эстетики, систему эстетических категорий, философско-эстетические проблемы искусства и эстетики повседневной культуры</p>	<p>- применять в социокультурной коммуникации знания в области эстетики и художественной культуры;</p> <p>- анализировать эстетическую проблематику современной театральной постановки, применять полученные знания в профессиональной деятельности</p>	<p>- навыками практического применения приобретенных знаний для реализации социально-культурных и художественно-творческих задач в профессиональной деятельности.</p>

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
<p>Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки не сформированы</p>	<p>Пороговый Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков</p>	<p>Продвинутый Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков</p>	<p>Высокий Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков</p>
Критерии оценивания			

Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	Обучающийся демонстрирует знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справившись с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой, имеющих основные навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности	Обучающийся демонстрирует полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, продемонстрировавшим навыки и умения, сформированность компетенций, необходимые для будущей профессиональной деятельности	Обучающийся демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, проявившим творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	оценка «хорошо»	оценка «отлично»
не зачтено	зачтено	зачтено	зачтено

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

3.1. Примерные варианты заданий для текущего контроля

№	Задание	Варианты ответов	Оцениваемые компетенции
1	Этический идеал стоиков – это мудрец	а) поступающий добродетельно; б) добровольно следующий судьбе; в) достигший автаркии; г) живущий согласно природе; д) обладающий всеми перечисленными качествами	УК-5
2	Аристотелевское учение о добродетели строится на принципе	а) этического релятивизма; б) дуализма добра и зла; в) меры; г) порочности души; д) наслаждения	УК-5

3	Положение «Человек есть мера всех вещей» принадлежит	а) Пармениду; б) Протагору; в) Платону; г) Плотину; д) Проклу	УК-5
4	Деизм – это концепция, в которой утверждается, что	а) мир сотворен Богом и управляется им; б) мир сотворен Богом, но развивается самостоятельно; в) мир несотворен и независим; г) Бог есть природа; д) Бога нет	УК-5
5	Экзистенция – это	а) эмпирическая реальность; б) рациональная конструкция; в) материальная субстанция; г) объективная умопостигаемая сущность; д) индивидуальное существование	УК-5
6	Субстанция – это	а) материя; б) дух; в) основа мироздания; г) инобытие духа; д) природа	УК-5
7	По убеждению Ф. Ницше, человек – это	а) венец творения; б) величайшее заблуждение природы; в) то же, что и сверхчеловек; г) политическое животное; г) стыдящееся животное	УК-5
8	«Свобода есть осознанная необходимость» - это утверждение	а) Сократа; б) Секста Эмпирика; в) Спинозы; г) Сартра; д) Вл. Соловьева	УК-5
9	Конфуций полагал, что народом следует управлять с помощью	а) принуждения; б) наказаний; в) поощрений; г) добродетели; д) армии	УК-5
10	По мнению Сократа, люди совершают дурные поступки	а) по злой воле; б) по воле богов; в) по невежеству; г) следуя закону природы; д) без видимых причин	УК-5
11	Причиной (началом) субстанции Аристотель считал	а) источник движения; б) цель; в) форму; г) материю (субстрат); д) все перечисленное	УК-5
12	В основе возрожденческого мировосприятия – признание	а) ценности земного бытия; б) трагичности земной жизни; в) примата разума над верой; г)	УК-5

		бесконечности Вселенной; д) всего перечисленного	
13	Экзистенциальная коммуникация – это	а) обыденное общение; б) социальные отношения; в) субъект-объектные отношения; г) подлинное общение; д) метафизический метод	УК-5
14	В переводе с древнегреческого языка, философия – это	а) тяга к неизвестному; б) любовь к мудрости; в) стремление к знаниям; г) страсть к познанию; д) ничто из перечисленного	УК-5
15	Диалектика – это учение	а) всеобщей относительности; б) всеобщей неизменности; в) о вечности; г) о всеобщей условности; д) о всеобщей взаимосвязи и развитии	УК-5

3.2. Примерные вопросы (задания) для подготовки к промежуточной аттестации (к экзамену/зачету)

1. Эстетика как философская дисциплина.
2. Специфика эстетического отношения человека к миру.
3. Специфика индийских художественных практик и эстетической рефлексии.
4. Специфика китайских художественных практик и осмысления творчества.
5. Основные эстетические концепции античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Эстетическая теория Аристотеля.
8. Эстетика неоплатонизма.
9. Имплицитный характер средневековой эстетики.
10. Средневековые эстетические концепции света.
11. Средневековая эстетика пропорциональности.
12. Средневековая эстетика формы.
13. Эстетика Аврелия Августина.
14. Эстетические представления Фомы Аквинского.
15. Трансформация эстетических метафор в эпоху Возрождения.
16. Рационально-проективный характер эстетики классицизма.
17. Эстетическая концепция А. Г. Баумгартена.
18. Эстетическое учение И. И. Винкельмана.
19. Эстетическая теория Лессинга.
20. Основные идеи эстетики Просвещения.
21. Эстетические идеи немецкого рационализма.
22. Эстетические идеи И. Канта.
23. Эстетика романтизма: основные проблемы.
24. Эстетика Гегеля.
25. Эстетические теории немецкого идеализма.
26. Критика идеалистической метафизики в эстетике Ф. Ницше.
27. Кризис традиционных эстетических моделей в эстетике начала XX века.
28. Утрата “самоочевидности искусства” в эстетической мысли XX века.
29. Искусство и эстетика раннего авангарда.

30. Проблема технической репродукции произведений искусства в эстетической мысли XX века.
31. Эстетизация повседневности в XX веке.
32. Многообразие эстетических теорий в конце XX века.
33. Понятие эстетической ситуации.
34. Структура эстетического восприятия.
35. Структура эстетического предмета.
36. Многомерность произведения искусства.
37. Герменевтическая интерпретация онтологии произведения искусства.
38. Понятие эстетической ценности.
39. Эстетика и эстетическое как эстетические категории.
40. Проблема эстетики и эстетического в дискуссиях 70-х годов XX века.
41. Прекрасное как эстетическая категория.
42. Возвышенное как эстетическая категория.
43. Безобразное как эстетическая категория.
44. Понятия прекрасного и возвышенного в XX веке.
45. Понятие безобразное в XX веке.
46. Мимесис как эстетическая категория.
47. Форма как эстетическая категория.
48. Вкус как эстетическая категория.
49. Гений и переживание как эстетические категории.
50. Игра как эстетическая категория.
51. Художественное творчество как отображение.
52. Художественное творчество как выражение.
53. Художественное творчество как представление (репрезентация).
54. Художественное произведение как процесс.
55. Историчность произведения искусства.
56. Специфика языка художественных текстов.
57. Художественное творчество как способ “открытия мира” и “схватывания истины”.
58. Восприятие художественного произведения как реконструкция и интерпретация.
59. Художник и общество: эстетические концепции XIX века.
60. Дискуссия о свободе и ангажированности художника в эстетической мысли XX века.

3.3. Темы рефератов (УК-5)

1. “Поэтика” Аристотеля.
2. Эстетика западноевропейского средневековья.
3. Эстетика и религия в средние века.
4. Художник в эпоху Возрождения.
5. Трансформация понятия искусства в эпоху Возрождения.
6. Эстетические идеи эпохи барокко и классицизма.
7. Эстетика Просвещения: основные темы и проблемы.
8. Эстетика немецкого рационализма.
9. Эстетика романтизма.
10. Эстетическая концепция Жан-Поля.
11. Эстетика в философии С. Кьеркегора.
12. Эстетика немецкого идеализма.
13. Эстетика Б. Кроче.
14. Философия искусства Дж. Р. Коллингвуда.

15. Эстетика в символической философии Э. Кассирера.
16. Эстетика неотолизма.
17. Фрейдизм и теория литературы.
18. Теория художественной деятельности З. Фрейда.
19. Проблематика искусства в аналитической психологии К. Г. Юнга.
20. Эстетика марксизма и теория социалистического реализма.
21. Д. Лукач: "Своеобразие эстетического".
22. Эстетическая концепция А. Бергсона.
23. Эстетический опыт в прагматизме Дж. Дьюи.
24. Эстетические теории второй половины XX века.
25. Эстетика Мартина Хайдеггера.
26. Эстетический аспект философской герменевтики Г.-Г. Гадамера.
27. Эстетическая теория Теодора Адорно.
28. Феноменология искусства Романа Ингардена.
29. Становление постмодернистского мышления.
30. Дифференциация постмодернистской проблематики.
31. Присутствие и отсутствие как эстетические категории.
32. Аффект как тема искусствознания и эстетики.
33. Трансформация понятия аллегории от античности до постмодерна.
34. Повседневность как место и предмет эстетического формообразования.
35. Анаграмма как имплицитная поэтика.
36. Эстетика присвоения.
37. Апории понятия грации.
38. Историческая и систематическая типология понятия созерцание.
39. Понятия аполлонического и дионисийского и интерпретация мифа после Ницше.
40. Интерпретация феномена архитектуры после модерна.
41. Трансформация понятий эстетика и эстетическое в XX веке.
42. Типология понятия выражение.
43. Парадоксы "автономии искусства".
44. Историческая и систематическая типология понятия автора.
45. Перманентность авангарда.
46. Барокко: действенность и парадоксальность понятия.
47. Теории образа: современное состояние дискуссии.
48. Изобразительное искусство в свете систематической эстетики.
49. Апории эстетического воспитания.
50. Богема: расцвет и упадок понятия.
51. Хаос и порядок (в свете современной дискуссии).
52. Миф о денди: "в поисках утраченного времени".
53. Понятие характера в эстетике нового времени.
54. Эстетическое любопытство и его эпистемология.
55. Актуальные тенденции в интерпретации изображения.
56. Декаданс: формирование эстетического понятия и его трансформация.
57. Техническая эстетика: "вездесущность" дизайна.
58. Современные теории дилетантизма.
59. Искусство и современная техника.
60. Современные теории воображения.
61. Эмпатия в научном дискурсе второй половины XX века.
62. "Тошнота" во французской эстетике XX века.
63. Критика кантовской теории энтузиазма в современной французской эстетике.

64. Мифология эфемерного в теоретическом дискурсе XX века.
65. Эстетический опыт в рецептивной эстетике.
66. Возвышенное в теоретическом дискурсе XX века.
67. Феномен праздника и его осмысление в эстетике XX века.
68. Теория вымысла в современной эстетике и теории литературы.
69. Понятие гения в современной художественной практике и теории.
70. Вкус как эстетическая категория.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии (максимальное количество баллов)	Показатели
Новизна текста - 3 балла	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
Степень раскрытия сущности проблемы - 3 балла	- соответствие плана теме; - соответствие содержания теме и плану; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора источников - 2 балл	- полнота и актуальность использованных литературных источников по проблеме
Соблюдение требований к оформлению - 1 балл	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - соблюдение требований к оформлению и объему работы;
Грамотность - 1 балл	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - литературный стиль.

Шкала оценивания

Количество баллов	Оценка
10-9 баллов	Отлично
7-8 баллов	Хорошо
5-6 баллов	Удовлетворительно
0-4 балла	Не удовлетворительно