

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Театральный факультет
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин

Рабочая программа дисциплины
Эстетика и теория искусств

Направление подготовки:
53.03.06 (073000) Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
- этномузыкалогия

Уровень высшего образования
Бакалавр

Форма обучения – очная

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эстетика и теория искусств» являются:

- получение общегуманитарных знаний и возможность их использования в процессе дальнейшего обучения, при прохождении учебной практики, написании курсовых и научных работ.
- овладение знаниями о предмете и значении эстетики как философской дисциплины, истории эстетических учений, эстетическом сознании и деятельности, основных категориях эстетики, субъекте эстетического и художественного творчества; видах искусства, их содержания и форме.

Задачи:

- - 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 учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная дисциплина «Эстетика и теория искусств» преподается студентам, обучающимся по основной образовательной программе подготовки бакалавров в СКГИИ в 5-6 семестрах третьего курса бакалавриата. «Эстетика» является одной из дисциплин цикла истории и теории музыкального искусства.

Для успешного освоения дисциплины «Эстетика и теория искусств» студенты должны владеть обществоведческими знаниями в объеме средней школы. Дисциплина «Эстетика» содержательно дополняет дисциплины «Философия» и «История философии».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины «Эстетика и теория искусств».

В ходе изучения данной учебной дисциплины у студентов формируются элементы общекультурных и профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров:

- способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1)
- способность использовать основные положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);

В результате освоения дисциплины «Эстетика и теория искусств» обучающийся должен демонстрировать знания о сущности эстетических ценностей; специфике эстетического опыта; значении эстетических категорий в философском осмыслении действительности; основных видах искусства

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- сущность художественных представлений о мироздании;
- основные категории эстетики, особенности исторического взаимодействия видов искусства;

- основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства(ОК-1,2,3,4,9, ПК-2,9)

Уметь:

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, роль искусства в развитии цивилизации;
 - оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания;
 - использовать знания, полученные в области гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;(ОК-1,2,3,4,9, ПК-2,9)

Владеть:

- культурой гуманитарного мышления, методами анализа своих возможностей и путей повышения квалификации;
 - методологией эстетического анализа различных видов искусства;
 - понятийным аппаратом в области истории и теории эстетики, способностью к художественному восприятию мира (ОК-1,2,3,4,9, ПК-2,9)

4. Структура и содержание научной дисциплины «Эстетика и теория искусств»

Общая трудоемкость дисциплины:

1) Музыкознание и музыкально-прикладное искусство - 3 зач.ед. Из них ауд-х 2 зачетные единицы, (72 часа), 46 лекц. 24 сем.зан. СР- 1 з.е (36 ч.)

Разделы	ЛЕК	СЕМ	ФОРМА КОНТР.	ОК,ПК	СРС
Эстетика как наука	2	2		ОК_1,2, ПК – 2,9	4/16
История эстетической мысли	8	4	реферат	ОК 2,3 ПК 3,8	6/24
Эстетическая деятельность и эстетическое сознание	10	4	Рефлексивное эссе на тему «Проблема абсолютности и относительности эстетической ценности»	ОК 1, ОК2, ОК3	6/24
Эстетические основы искусства	8	2		ОК 3,4 ПК 9	6/24
Виды искусства	12	6	Тестирование.	ОК 2,3, ПК 2,9	8/32
Проблемы создания и восприятия художественного произведения	6	2		ОК 2,3 ПК 9	6/24
Итого	46	24			36/144

Экзамен по курсу выставляется на основе успешной сдачи при условии посещения не менее 80% аудиторных занятий.

Содержание курса

ТЕМА 1. 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.

ТЕМА 2. 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. Гуссерля) 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.

ТЕМА 3. 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.

ТЕМА 4. 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.

ТЕМА 5. 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.

ТЕМА 6. 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.

6. Самостоятельная работа

С целью более глубокого изучения по разделам дисциплины «Эстетика и теория искусств» 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. Основным объемом самостоятельной

работы студентов осуществляется в ходе подготовки к семинарским занятиям, тестированиям, контрольным работам и пр.

7.Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Эстетика и теория искусств» используются различные образовательные технологии: во время аудиторных занятий (70 час.) проводятся занятия в виде лекций и семинарских занятий с использованием персонального компьютера и мультимедийного проектора, во время семинарских занятий (работа малыми группами), проводятся детальная разборка конкретных ситуаций, также предусматривается самостоятельная работа студентов, в том числе над выполнением домашних заданий и при подготовке к контрольным аттестационным работам (осенняя и весенняя межсессионные аттестации).

Для помощи студентам в изучении курса запланированы консультации преподавателя (1 раз в неделю).

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Поэтому в рамках данного учебного курса предусматривают использование таких технологий как технология кейсов, дебатов, работа в группах и групповые дискуссии.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.(ФОС)

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;

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ОП ВО, реализующей ФГОС ВО:

- самостоятельное принятие решения в рамках своей профессиональной компетенции, готовностью работать над междисциплинарными проектами (ОПК-6);
- умение и наличие профессиональной потребности отслеживать тенденции и направления развития эстетической мысли и практической эстетики, проявление профессионального интереса к развитию смежных областей (ПК-1);
- способность находить, анализировать и перерабатывать информацию, используя современные информационные технологии (ПК-14);
- способность обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющегося мирового опыта с представлением результатов работы, обоснованием предложенных решений на высоком профессиональном уровне (ПК-15);
- способность использовать знание основных методов поисков, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности (ПСК-5.4).

Контрольные вопросы межсессионных аттестаций

1. Эстетический вкус. Соотношение субъективного и объективного аспектов вкуса.
2. Трактовка «гения» в классической эстетике
3. Основные характеристики эстетического переживания.
4. Специфика эстетической ценности.
5. Проблема абсолютности и относительности эстетической ценности.
6. Соотношение «прекрасного» и «возвышенного» в истории эстетики
7. Главные виды «комического».
8. Сущность трагедии. Связь трагического и возвышенного.
9. Проблема классификации искусства.
10. Основные компоненты художественной деятельности.
11. Место эстетики в современной культуре

8. Тематика реферативных и самостоятельных работ:

1. Эстетические идеи стоиков.
2. Теория «раса» в индийской эстетике.
3. Эстетические темы в трактатах Лао-цзы.
4. Принципы японской эстетики (Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи»).
5. Эстетические аспекты исламского искусства.
6. Классицизм в русской эстетике.
7. Эстетические идеи русских романтиков.
8. Эстетизация жизненной судьбы в русской философии.
9. Соборно-эллинистские формы переживания искусства у Вяч. Вс. Иванова.
10. Эстетические аспекты русской православной софиологии.
11. Проблема прекрасного в эстетике В. Соловьева.
12. Эстетические идеи Г. Шпета.
13. Проблема взаимопроникновения искусства и хозяйства у С. Булгакова.

14. Философия искусства К.-В.-Ф. Зольгера.
15. Интуитивистские концепции искусства (Б. Кроче, Коллингвуд).
16. Анализ художественного произведения в эстетике Н. Гартмана.
17. Взаимоотношение философии и поэзии в работах М. Хайдеггера.
18. Феноменологический анализ искусства М. Мерло-Понти.
19. Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета.
20. Эстетическая теория Т. Адорно.
21. Место и роль эстетики в философской системе.
22. Понятие «эстетического идеала» в истории эстетики
23. Проблема эстетического воспитания человека.
24. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект).
25. Соотношение воображения и фантазии в искусстве (различные подходы от античности до современности).
26. Проблема соотношения стиля и канона в искусстве.
27. Взаимовлияние поэзии и философии
28. Эстетические проблемы театрального искусства
29. Живопись как специфический способ мирозидения.
30. Специфика образа в художественной фотографии
31. Полижанровость и полистилистика как проблемы современного искусства.
32. Влияние развития компьютерных технологий на искусство

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Предмет и основные проблемы эстетики как философской дисциплины.
2. Представление об эстетическом вкусе в эстетике. Сущность эстетического вкуса, его структура. Основные проблемы эстетического вкуса.
3. Представления о гении в эстетике.
4. Эстетический опыт: сущность, основные проблемы, значимость для жизни человека.
5. Природа эстетических эмоций.
6. Специфика эстетического восприятия. Природа эстетического объекта и процесс его формирования.
7. Эстетическая ценность и эстетическая оценка.
8. Категория «комического» в эстетике.
9. Категория «прекрасного» в эстетике
10. Категория «трагического» в эстетике
11. Категория «возвышенного» в эстетике
12. Проблема дефиниции искусства.
13. Проблема происхождения искусства.
14. Функции искусства.
15. Составные элементы искусства. Специфика художественного образа.
16. Место «эстетического» в современном мире.
17. Эстетические идеи Платона
18. Представление о «мимесисе» и сущности искусства у Аристотеля.
- Теория трагедии Аристотеля
19. Основные идеи средневековой эстетики.
20. Эстетика и философия искусства эпохи Возрождения.

21. Теория вкуса в английской эстетике эпохи Просвещения. Представления о красоте в эстетике Хатченсона.
22. Учение о «прекрасном» и «возвышенном» Э. Берка.
23. Эстетическая способность суждения у Канта. Определения прекрасного в «Аналитике возвышенного».
24. Роль разума и воображения в эстетике возвышенного И. Канта
25. Основные идеи работы Лессинга «Лаокоон».
26. И. Гете о сущности искусства.
27. Теория поэзии Ф. Шиллера.
28. Теория «смешного» в немецком романтизме (Шлегель, Жан-Поль)
29. Учение о «прекрасном» Плотина.
30. «Философия искусства» Шеллинга.
31. Немецкие романтики о поэзии. Ф. Шлегель о принципах развития эстетической культуры.
32. Основные проблемы «философии искусства» Гегеля.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

1. Охарактеризуйте аполлоновское и дионисийское начала в греческой культуре.
2. Гегель полагал, что в перспективе наука вытеснит искусство из общественного бытия. Каково ваше мнение? Аргументируйте ответ.
3. Перечислите причины появления барокко.
4. 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.
5. Поясните, почему дизайн – вид художественно-технической деятельности.
6. 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?
7. Цирк как вид искусства и его жанры.
8. «Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», – утверждает Б. Паскаль. А каково ваше мнение? Можно ли умом постигнуть красоту? Существует ли формула красоты?
9. Назовите эстетические каноны древнерусской религиозной живописи.
10. 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»?
11. Какое место занимает рок-музыка в современной молодежной культуре.
12. 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?

13. Роль киноискусства в культуре XX века.

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

15. Охарактеризуйте архитектуру как вид искусства.

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

17. Воображение и фантазия в искусстве.

18. 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.

19. Дайте характеристику образа человека в живописи Возрождения.

20. 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

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Рекомендуемые **образовательные технологии**: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов. При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой. **Современные информационные технологии**: видеозаписи, мультимедийные ресурсы, электронная почта (e-mail рассылки).

По мере прохождения курса студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу эстетические тексты, включая научные работы современных философов. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам эстетики. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе, посвященной эстетическим проблемам.

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются:

- опрос общетеоретических вопросов и задания с открытой формой ответа во время практических занятий (семинаров),
- творческая работа,
- контрольная работа по темам курса,
- итоговое испытание (экзамен).

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Эстетика и теория искусств»

а) основная литература:

1. Бычков В.В. Эстетика как философская наука – М., 2011
2. Гулыга А.В. Принципы эстетики. - М., 2009.
3. Ингарден Р. Исследования по эстетике. - М., 2007.
4. Философия искусства в прошлом и настоящем. - М., 2009.

б) дополнительная литература:

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. М., 1973.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
3. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
4. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1963.
5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1977.
6. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
7. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.
8. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике // Эстетика словесного творчества. М., 197
9. Вайсвельд И. Искусство в движении. Современный кинопроцесс: исследования и размышления. М., 1981.

Первоисточники

1. Адорно Т.В. Эстетическая теория. М., 2001.
2. Антология французского сюрреализма. 20-е годы. М., 1994.
3. Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.
4. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.; СПб., 2000.
5. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
6. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.
7. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
8. Белый Андрей. Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2 т. М., 1994.
9. Бёрк Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1978.
10. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001.
11. Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М.; Л., 1935 (репринт – М., 1996).
12. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
13. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1966.
14. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
15. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1-2. М., 1968-1969.
16. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
17. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
18. Идеи эстетического воспитания: В 2 т. М., 1973.
19. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
20. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб., 2001.
21. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1-2. М., 2001.

22. Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1968.
23. Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.
24. Лессинг Г.-Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.
25. Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
26. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
27. Лосский О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
28. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
29. Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965-1970.
30. Нанси Ж.-Л. Corpus. М., 1999.
31. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое.
32. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
33. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
34. Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. М., 1993.
35. Русский космизм. М., 1993.
36. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 1999.
37. Соловьев В. С. Красота как преображающая сила // Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
38. Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.
39. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М., 2000.
40. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
41. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. <Работы и размышления разных лет>. М., 1993.
42. Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
43. Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.
44. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
45. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
46. Шкловский В. Искусство как прием. О теории прозы. М., 1983.
47. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983.
48. Юнг К., Найман Э. Психоанализ и искусство. М., 1996.

Образовательные технологии

Традиционные технологии:

Лекции и семинарские (практические) занятия.

Активные технологии:

1. Самостоятельная работа студентов с учебной литературой, электронными ресурсами.
2. Устные ответы на семинарских занятиях.

Интерактивные технологии:

1. Подготовка студентами презентаций по предлагаемым темам докладов, результатам выполнения творческих заданий.
2. Дискуссии, обсуждение проблем, работа в малых группах.
3. Решение ситуационных задач.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека [http:// www.philosophy.ru](http://www.philosophy.ru)
2. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
3. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
4. Электронная библиотека <http://anthropology.ru>

11. 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 обсуждена на заседании кафедры ОГ и СЭД

Протокол №1

от 29 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Шауцукова Л. Х.

Разработчики: _____ Шауцукова Л.Х.

Эксперт: _____ Кулова М.Л.

