

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный институт
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе

М. А. Сакварелидзе

« 30 » 08 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Специальность/направление
55.05.01 – Режиссура кино и телевидения

Квалификация выпускника
Режиссёр мультимедиа

Форма обучения

очная

Москва, 2019

Автор: профессор, доктор философских наук Н. Б. Маньковская

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с
ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки
№ 733 от 01 августа 2017 г.

по направлению подготовки 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

(степень выпускника – специалист)

с учетом рекомендаций ОПОП ВО

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры
эстетики, истории и теории культуры

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Заведующий кафедрой М. А. Ростоцкая

СОГЛАСОВАНО:

Декан режиссерского факультета Е. Г. Яременко

Начальник отдела по методической работе В. В. Атаман

Зав. библиотекой Шипулина В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	3
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины	5
2.2. Содержание разделов дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	7
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	27
3.1. Список учебной литературы	27
3.1.1. Основная литература	27
3.1.2. Дополнительная литература	28
3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы	31
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	32
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	32

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Эстетика» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; способности анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса.

Важно дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней.

Задачи дисциплины:

- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
- представить основные этапы развития эстетических учений;
- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части ОПОП (Б1.О.04), ее изучение осуществляется на 3 курсе, 5 и 6 семестрах. Объем дисциплины – 2 зач.ед., что составляет 72 академических часа или 54 астрономических часа.

«Эстетика» как методологическая дисциплина по отношению к учебным дисциплинам, изучающим литературу и искусство, изучается на базе таких дисциплин как философия, история, религиоведение, киноведение, драматургия, история изобразительного искусства, история русской и зарубежной литературы, история и теория театрального искусства и музыки и др.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Обучение должно способствовать получению следующих компетенций:

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6

Формируемые компетенции (код компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенции
<p>УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.</p> <p>УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.</p>
<p>ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса</p>	<p>ОПК-1.1. Обладает знаниями в области истории и философии, в том числе истории искусства и в частности – кинематографа.</p> <p>ОПК-1.2. Находит и использует информацию, необходимую для саморазвития и формирования адекватных представлений о тенденциях мировой культуры</p> <p>ОПК-1.3. Сознает роль научно-технического прогресса в развитии кинематографа и следит за изменениями в современном кинопроизводстве</p> <p>ОПК-1.4. На основе знаний в области истории, философии, эстетики формулирует собственную аргументированную позицию по отношению к современным тенденциям в кинематографе</p>

<p>ОПК-3.Способен анализировать произведения литературы и искусства, выявлять особенности их экранной интерпретации</p>	<p>ОПК-3-1. Способен к аргументированной оценке компонентов и всего произведения в целом. ОПК-3-2. Формулирует основные смыслы, драматургические параметры и художественные особенности произведения и их взаимодействия ОПК-3-3. Формулирует особенности авторской трактовки произведения литературы в его экранной интерпретации. ОПК-3-4. Находит собственное творческое решение как результат режиссерского анализа произведений литературы и искусства.</p>
<p>ОПК-4. Способен, используя знание традиций отечественной школы экранных искусств, мировой кинокультуры, воплощать творческие замыслы</p>	<p>ОПК-4-1.Критически оценивает и творчески осмысливает художественные достижения отечественного и мирового кинематографа ОПК-4-2.Формирует собственные творческие замыслы, учитывая специфику выразительных средств различных видов и направлений экранных искусств.</p>
<p>ОПК-6. Способен объединить и направить усилия членов творческой группы в процессе подготовки и реализации проекта для создания эстетически целостного художественного аудиовизуального произведения</p>	<p>ОПК-6-1. Объединяет и направляет творческие усилия автора сценария, актеров-исполнителей, кинооператора, художника, композитора, звуорежиссера и др. членов творческой группы в процессе подготовки и создания аудиовизуального произведения</p>

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану								
(Общая трудоемкость дисциплины: 2 эд. ед. 72 ак.час, 154 лекр.ч.)								
Вид учебной работы	Количество часов							
	Всего по уч. плану	Из того числе по семестрам						
		1	2	3	4	5	6	7 8
Работа с преподавателем (контактные часы):								

Теоретический блок:							
Лекции	62				34	28	
Практический блок:							
Практические и семинарские занятия							
Лабораторные работы (лабораторный практикум)							
Самостоятельная работа:							
Теоретический блок:							
Работа с информационными источниками	4				2	2	
Практический блок:							
Контрольная работа							
Курсовая работа							
Создание проект, эссе, реферата и др.							
Форма промежуточной аттестации	6					Зачёт	
Всего часов	72				36	36	

2.2. Содержание разделов дисциплины

2.2.1. Тематический план дисциплины

Название разделов и тем	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий			
		Аудиторные занятия, в том числе			СРС
		лекции	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	
3 курс. 5 семестр.					
Раздел 1. Предмет эстетики					
1. Эволюция представлений о предмете эстетики. Категория «эстетическое»		2			
2. Эстетическое знание и его формы		2			
Раздел 2. История эстетики					
3. Ранние формы искусства. Эстетические миры древнего Востока		2			
4. Античная эстетика		2			
5 Эстетика Средневековья		2			

6. Эстетика Возрождения		4			
7. Эстетика классицизма		4			
8. Эстетика Просвещения		2			
9. Эстетика романтизма		2			
10. Немецкая классическая эстетика		4			
11. Русская эстетика XI – первой половины XIX в.		2			
12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XXI в.		2			
13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XXI в.		4			
3 курс, 6 семестр.					
Раздел 3. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание					
14. Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания		4			
15. Основные эстетические категории		4			
Раздел 4. Художественное творчество. Искусство					
16. Теоретические проблемы художественного творчества		4			
17. Искусство как эстетический феномен		4			
18. Виды искусства		6			
Раздел 5. Эстетическая культура					
19. Эстетика, природа, экология		2			
20. Эстетика, искусство, общество, техника. Виртуалистика		4			
Итого:		62			4 Зачет

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «Эстетика» является то, что компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции	Наименование тем дисциплины	Содержание
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 1. Эстетика: представления о предмете эстетики. Категории «эстетическое»	<p>Эстетика (от др.-греч. <i>aisthanomai</i> - чувствовать, <i>aisthetikos</i> - воспринимаемый чувствами) – философская наука о духовно-чувственном отношении человека к действительности, изучающая опыт ее творческого освоения в культуре и искусстве.</p> <p>Классическая эстетика (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном, философия искусства. Смысловое ядро и границы классической эстетики, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой эстетического восприятия и художественного творчества (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики эстетические категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и геоцентризм. Принципы универсальности и незаинтересованности. Внутренняя полемичность, вариативность классической эстетики.</p> <p>Неклассическая эстетика (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих эстетического поля из философской сферы в эмпирическую.</p> <p>Перенос внимания с чувственно-эмоционального отношения к миру, с эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Неклассическая эстетика как философия духовной и материальной культуры, искусства и творчества. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармоничном, асимметричном, диссонансном.</p> <p>Появление подкатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронология и неклассических форм художественно-эстетического сознания. Преобладание эстетического над художественным.</p> <p>Постнеклассическая эстетика как синтез элементов классики и неклассики.</p> <p>Эстетическое как наиболее общая категория эстетики, посредством которой обозначается ее предмет, как метакатегория, являющаяся для данной области жизни системообразующей.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4;	Тема 2. Эстетическое знание и его формы	<p>Эстетическая интуиция как источник эстетического знания и первая его форма. Связь эстетической интуиции с пространственно-временными структурами человеческой памяти и видами образного мышления.</p>

ОПК-6		<p>возникающими в процессе практической деятельности человека и художественного творчества. Мифология как первоначальная форма проявления эстетической интуиции и как «почва» искусства.</p> <p>Эстетические идеи, взгляды. Эстетическая теория как формы эстетического знания. Идея гармонии как ранняя разновидность проявления эстетического знания, сопряженного с космологией. Эстетическое как совершенное в природе, человеке, искусстве.</p> <p>Процесс формирования эстетической теории.</p> <p>Становление эстетики в качестве самостоятельной научной дисциплины. Место эстетики в структуре философского знания. Соотношение эстетики с другими науками: искусствоведением, теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие эстетики на другие отрасли знания в XX-XXI вв.; процессы эстетизации философии, политики, науки, информатики.</p> <p>Эстетика и культурная традиция. Эстетика и духовный мир человека. Эстетика и жизнь.</p>
-------	--	--

Раздел 2. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p><i>Тема 3. Ранние формы искусства. Эстетические взгляды Древнего Востока</i></p>	<p>Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, иконография и пиктография). Предпосылки возникновения эстетических взглядов в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).</p> <p>Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Эстетические проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, шумы и каньоны искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусства. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).</p> <p>Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического, древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма, особенности декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); эстетические идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь эстетического постижения; мимес, семантическая роль танца в Древней Индии.</p>
---	---	---

		<p>Древний и Средний Китай. Древняя Япония. Эстетические ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; эстетические аспекты психической деятельности; отношение к природе и природе искусства; место и роль человека в художественном универсуме; пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.</p> <p>Эстетические идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры.</p> <p>Древневосточная тематика в кинематографе.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 3. Античная эстетика.</p>	<p>Эстетические парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пуйсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античной эстетики: хтоническая эстетика (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эстетика эллинизма.</p> <p>Хтоническая эстетика</p> <p>Эстетические представления периода архаики</p> <p>космологическая эстетика Гомера, Гесиода.</p> <p>Античная классика</p> <p>Эстетические взгляды Пифагора. Философия как эстетика бытия. Учение о числе. Музыкальная эстетика.</p> <p>Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей.</p> <p>Канон. Воспитательная роль искусства. Эстетика и медицина.</p> <p>Эстетические воззрения Гераклита. Дialeктические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течет и изменяется»; «природа любит скрываться».</p> <p>Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.</p> <p>Эстетические идеи Сократа. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и создание вещей (ремесла).</p> <p>Метод майевтики. Сократическая ирония.</p> <p>Эстетика Платона. Связь эстетики с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер.</p> <p>Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий;</p>

		<p>живопись – «наводнительница теней», Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества. Идея «трех колес». Две музы – упорядочивающая и страдоустрастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредела. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кухонная игра богов.</p> <p>Эстетика Аристотеля. Учение о материи и форме (гисеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель – вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность).</p> <p>Теория искусства. Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля.</p> <p>Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, об эстетическом восприятии как радости узнавания. Теория эстетического воспитания.</p> <p>Музыкальная эстетика. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов.</p> <p>Неясные места в эстетике Аристотеля и особенности их трактовки в последующие эпохи.</p> <p>Эллинизм</p> <p>Специфика эллинистической культуры. Новые черты греко-римской эстетики: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Прием воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.</p> <p>Эстетические учения стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.</p> <p>Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Символический и софийный миры. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Эстетические образы в «Энеидах».</p> <p>Проблемы экранизации античных сюжетов.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 5. Эстетика Средневековья</p>	<p>Преемственность и различия между античной и христианской эстетикой. Христианская вера как доминанта эстетического сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фаблю). Проблема авторства. «Неписанная теория» и учения эстетики. Классификация искусства.</p> <p>Философско-эстетические различия между ранним и</p>

		<p>поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.</p> <p>Раннее Средневековье</p> <p>Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания эстетики Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство, Теодисея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность, единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Эстетическое восприятие: соразмерность познающего и познаваемого. Музыкальная эстетика: 5 видов музыкальных чисел. Понимание искусства и его значение в богопознании.</p> <p>Божий. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тождество красоты и формы. Эстетические проблемы схолистического философствования.</p> <p>Позднее Средневековье</p> <p>Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.</p> <p>Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над верой. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Эстетика тоцизма: концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание, божественные знаки и символы в искусстве, объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль. Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.</p> <p>Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иованна Златоуста, псевдо-Дιονисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийской эстетике как</p>
--	--	---

		<p>«неподобное и подобия» божественного совершенства. Литургическая эстетика. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в эфрасисе.</p> <p>Средневековые доброты в современном искусстве.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 6. <i>Эстетика Возрождения</i></p>	<p>Эстетические доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи бессилия художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Философская эстетика и практическая эстетика. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.</p> <p>Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними, любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от спелования обрацам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация: проблемы эстетического воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы эстетики в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, Лю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 7. <i>Эстетика классицизма</i></p>	<p>Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной эстетической традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Эстетика и этика. Теория аффектов, молусов, острого ума. Нормативность классицизма, приют содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование обрацам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнелья и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г. В. Лейбниц, М. Омиц, И. К. Готшед об эстетике и искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в. Классицизм как современный киноприм.</p>
<p>УК-5; ОПК-1;</p>	<p>Тема 8. <i>Эстетика</i></p>	<p>Эстетика и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и</p>

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Просвещения.	<p>культура, искусство и цивилизация. Эстетика и идеология. Искусство и общество. Эстетика и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и ишаных искусств. Новая концепция человека и общества: «зита природы». Табуизм, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смещение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. «Лаокоон. О границах живописи и поэзии» Г.-Э. Лессинга. Разграничение живописи и поэзии, литературные приоритеты. Теория литературы и теории драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смещение высокого и низкого жанров. Теория естественного эстетического вкуса.</p> <p>Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хьюм, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения.</p> <p>Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 9. Эстетика романтизма	<p>Художественно-эстетические доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»).</p> <p>Тираниоборчество. Стоический пессимизм. Пантизм.</p> <p>«Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: жютические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания.</p> <p>Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стилиевые особенности: живописность, символика. Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.</p> <p>Философские основания. Эстетика Ф.В.И. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самисозерцание абсолюта.</p>

		<p>«бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Прима интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «невечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике». Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идея синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p><i>Тема 10. Немецкая классическая эстетика</i></p>	<p>А. Баумгартен. Введение термина «эстетика» для выделения самостоятельной области философского знания. Структура эстетики.</p> <p>Ф. Шлегер: «Письма об эстетическом воспитании человека». Теория культуры и концепция эстетического воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная эстетическая категория, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Неинтересованность эстетического суждения. Эстетический идеал и идеализация. Периодизация художественной истории. Шлегер – драматург. «Рупоры идей».</p> <p>И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, эстетическое преобразование действительности. Теория шетов. Polemika с натуралистами. Возрождение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.</p> <p>И. Кант. Докритическая эстетика: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Эстетика в системе «Критик». «Критика способности суждения». Эстетика как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном.</p> <p>Неинтересованность эстетического чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и приходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления воображения» от</p>

		<p>логически понятия. Заключение об антинормативности разума. Кант и неокантианство, посткантианство. Г. В. Ф. Гегель. Эстетика в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как формы проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Эстетика как философия искусства. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и эстетические доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действительность искусства. Проблемы художественной типизации.</p>
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p><i>Тема 11. Русская эстетика XI – первой половины XIX века</i></p>	<p>Художественно-эстетическая культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской эстетике. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Эстетика аскетизма и исихазма. Иконоборцы и иконопочитатели. Эстетические аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной православной эстетике. Кинематографические образы Древней Руси. Реформы Петра I и их значение для искусства и эстетики. XVIII в.: русский просветительский классицизм. М. В. Ломоносов, красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного, теория грех штилей. В. К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. И. И. Новиков: эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А. Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; воляность как условие совершенства. Русское барокко. Сентиментализм (Н. М. Карамзин). Первая половина XIX в. Становление эстетики как науки в России (А. Ф. Мерзляков, В. Ф. Одоевский). Эстетика русского романтизма (Д. В. Веневитинов, В. Ф. Одоевский). Эстетические воззрения декабристов. Проблемы эстетики в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, П. В. Гоголя. Эстетика славянофилов (А. С. Хомяков). Эстетические взгляды революционных демократов. В. Г. Белинский: «движущаяся эстетика». А. Н. Герцен об историческом развитии искусства. Н. Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.</p>

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	<i>Тема 12. Русская эстетика второй половины XIX – начала XX века</i>	Проблемы эстетики и искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Эстетические взгляды Г.В. Плеханова. Русская религиозно-философская эстетика. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева; искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Эстетика русского символизма (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее эстетические аспекты (Н.Ф. Федоров). Эстетика русского экзистенциализма (Н.А. Бердяев). Эстетика русского авангарда (К. Малевич, Н.В. Кандинский). Религиозно-антропологическая эстетика П.А. Флоренского. Историко-философская эстетика А.Ф. Лосева. Культурологическая эстетика М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая эстетика Ю.Б. Лотмана. Советская эстетика и искусство социалистического реализма.
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	<i>Тема 13. Основные направления западной эстетики и искусства середины XIX – начала XX века</i>	Художественно-эстетические тенденции середины XIX века Эстетика позитивизма (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве. Эстетика философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель). Эстетика позднего романтизма (Г. Шлегель, Дж. Раскин) и художественная практика конца XIX в. (преraphaэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Деакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты). Неклассическая эстетика Модернизм Характерные признаки неоклассицизма в эстетике и искусстве. Философско-эстетическая специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психологическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в эстетической теории З. Фрейда. Я и Оно. Либидо. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Символическая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в эстетике фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, аниматограф). Концепция автоматического письма. Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства и эстетики. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксисты (Э. Фромм). Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и

		<p>цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в денорациональной эстетике. Контркультура, искусство и анархизм, сексуальная и психологическая революции. Процессы респециализации порнографии в кинематографе. Постфрейдизм. Семантизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизманизм Ж. Делеза и Ф. Гваттари. Либидиозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Эстетические взгляды Ю. Кристевой: психоанализ и неомизм. Психоанализ и кино. Эстетика интуитивизма. Иррациональное использование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Эстетическая интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер).</p> <p>«Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение творчества для развития современного искусства.</p> <p>Феноменологическая эстетика (Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, М. Дюфрени). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфрени об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хаппенинге в искусстве.</p> <p>Эстетика экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота. Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв грани экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батая. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.</p> <p>Эстетика неомизма. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения.</p>
--	--	---

		<p>гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество. Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.</p> <p>Эстетика персонизма. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонизма.</p> <p>Персоналистская кинокритика (А. Базен).</p> <p>Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Проведение как знава. Эстетика структурализма: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Сослерс). Структурализм и «новый роман», «новая критика», «Новая волна» в кинематографе. Семантическая эстетика. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая эстетика о статусе искусства и его потребителях, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.</p> <p>Эстетика прагматизма. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы эстетической оценки: «критерий удовольствия». Проблематика эстетического восприятия. Границы эстетического в эстетике прагматизма. Эстетика функционализма и ее влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в эстетике: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неоматериализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах.</p> <p>Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.</p> <p>Постмодернизм</p> <p>Философско-эстетические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки искусства «новой реальности». Теория деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж.</p>
--	--	--

		Бодрийяр). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой. Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, меймизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.
Раздел 3. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 14. <i>Возникновение и развитие эстетического сознания и эстетической деятельности. Структура эстетического сознания</i>	<p>Основные подходы к проблеме эстетической деятельности в истории эстетики: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы эстетической деятельности. Природа как объект эстетической деятельности. Особенности эстетической деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская эстетика (контсьюмеризм). Игра как форма эстетической деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Эстетическая деятельность и духовный мир человека. Эстетический опыт. Эстетическая и художественная деятельность. Эстетическая деятельность в системе массовых коммуникаций.</p> <p>Сущность и структура эстетического сознания, его особенности и характеристики. Эстетическая потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер эстетических потребностей. Вопросы формирования эстетических потребностей: способы, средства, методы, цели. Эстетическое чувство, специфика, формы, сферы проявления. Эстетическое содержание. Эстетическая имитация. Эстетические эмоции и переживания. Эстетическое наслаждение. Психология эстетического восприятия, его национально-культурные особенности. Эстетическое отношение, эстетические суждения, оценки и ценности. Эстетический вкус: факторы развития. Эстетический идеал и его связь с моральными, религиозными, социальными-политическими идеалами. Эстетические взгляды и теории: история формирования и актуальные проблемы. Вопросы эстетического воспитания и образования.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 15. <i>Основные эстетические категории</i>	Система эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. Эстетическое как наиболее общая категория эстетики. Эстетическое и совершенное, гармоничное, художественное. Эстетическое и эстетское.

		<p>Прекрасное как доминанта классической эстетики: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе.</p> <p>Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.</p> <p>Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса. Значение трагедии в эволюции эстетических переживаний.</p> <p>Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.</p> <p>Паракатегории нонклассики: абсурд, ризом, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>
Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. ИСКУССТВО		
<p>УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6</p>	<p>Тема 16. <i>Теоретические проблемы художественного творчества</i></p>	<p>Эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность и художественное творчество. Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца. Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как культурно-эстетическая проблема. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство.</p> <p>Профессионализм и любительство. Артистизм. Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуальных арт-практик. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.</p> <p>Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции поп-арта в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности.</p> <p>Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика. Социология художественного творчества.</p>

УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 17. Искусство как эстетический феномен	<p>Эстетика и искусствоведение о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства в истории эстетической мысли: искусство как мифос, подражание, и изображение, отражение, самовыражение.</p> <p>Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в эстетике и искусстве. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исподпителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической эстетике: образ и симулякр. Произведение искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.</p> <p>Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.</p> <p>Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.</p> <p>Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «высокое искусство», «массовое искусство», арт-хаус.</p> <p>Семантика искусства: художественный язык и эстетическая коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Эстетика и художественная критика. Художественно-эстетические аспекты киноведения.</p>
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	Тема 18. Виды искусства	<p>Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы классификации искусств. Типы классификации в истории эстетической мысли.</p> <p>Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусств. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусств. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестетия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм).</p> <p>Архитектура. Художественно-эстетическая специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения, единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное</p>

		<p>пространство в архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Принципы эстетической организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.</p> <p>Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и избирательности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт, пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.</p> <p>Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.</p> <p>Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.</p> <p>Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение эстетических потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутифория в кино. Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в истории эстетики. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад.</p>
--	--	---

		<p>мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: аккорды, диссонансы, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, estrada музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика звуотража.</p> <p>Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансатность и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, contemporary-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифей, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.</p> <p>Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хромота и темпоритма. Театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления. Психологизм и остраение. Режиссерский театр. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино. Спектакли на кино- и телеэкране.</p> <p>Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.</p> <p>Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальная литература. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.</p> <p>Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотожурнализм.</p>
--	--	---

		<p>документальность и постановочность. Манипулирование изображением. Техника фотомонтажа. Фотореализм. Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.</p> <p>Кино. Генетика киноискусства: технический и художественно-эстетический аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогення и киногення. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Эстетические особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма.</p> <p>Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на кинотып. Специфика кинематографических профессий. Художественно-эстетические задачи сценариста, художника, режиссера, актера, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор эстетического воспитания.</p> <p>Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телескусства. Тележурналистика. Телепередача: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как эстетический феномен. Кини и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.</p>
Раздел 5. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА		
УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	<i>Тема 19. Эстетика, природа, экология</i>	<p>Природа как источник эстетического чувства. Эстетическое отношение к природе в восточной и западной эстетике, его исторические модификации. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жанрах искусства.</p> <p>Проблемы эстетической организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическая эстетика. Эстетический объект в философской эстетике и экоэстетике. Эколого-эстетическое воспитание. Эстетические влияния «зеленых». Эстетизация окружающей среды (эстетика повседневности, индустриальная эстетика).</p>
УК-5;	<i>20. Эстетика,</i>	Эстетический потенциал культуры. Взаимосвязи эстетики

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	искусство, общество, техники. <i>Виртуалистики</i>	<p>и философии, культурологи, истории, религии, морали, точных наук, политики на разных этапах развития общества. Проблемы сохранения культурного наследия. Социология искусств. Художественно-эстетическая картина мира</p> <p>Культура и цивилизация. Эстетическая деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Технизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.</p> <p>Виртуалистика как новый раздел постнеклассической эстетики, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественно-эстетического опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен.</p> <p>Классификация художественно-эстетической виртуальности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование); 2) искусство как виртуальная реальность; 3) паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники и электроники; 4) протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественно-эстетической виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри Сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятным искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (нет-арт, трансмьюзыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к
-------------------------------------	---	---

		<p>Сети. 5) виртуальная реальность. 6) эстетическая виртуальная реальность. виртуал-арт. Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.</p>
--	--	--

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Список учебной литературы

3.1.1. Основная литература

1. Аристотель Об искусстве поэзии [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47027
2. Бычков В.В. Эстетика. М., 2016.
3. Гегель Г. Эстетика. Том I,II [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013.
Режим доступа Т I: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5915
Режим доступа Т II: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5916
4. Кант И. Критика способности суждения [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2013. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5921 Кривцун О. Эстетика. М., 2000.
5. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2001.
6. Никитина И.П. Эстетика: учебник для бакалавров. 2-е изд. М., 2012.
7. Платон Сочинения Платона Часть 1 (Протагор. Эвтидем. Лахес. Хармид. Иппиас. Эвтифрон. Апология Сократа) [Электронный ресурс] . СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47038
8. Платон Сочинения Платона Часть 2 (Критон. Федон. Менон. Горгиас. Алкивиад первый. Алкивиад второй) [Электронный ресурс] Пб. : Лань, 2014. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47039

9. Платон Сочинения Платона Часть 4 (Федр. Пир. Лизис. Иппиас большой. Менексен. Нон. Феаг. Сохерники. Иппарх) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47040.

10. Платон Сочинения Платона Часть 5 (Филеб. Кратил. Тетет) [Электронный ресурс] СПб. : Лань, 2014. Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47041

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам:

«Лань» (контракт № 159-18-У от 17.07.2018, срок 17.07.2018-17.7.2019),

«Айбукс» (контракт № 25-03/19К/103-19-У от 20.05.2019).

3.1.2. Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. СПб, 2000.
2. Базен А. Что такое кино? М., 1972.
3. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М., 1968.
4. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
6. Белинский Н.Г. Избранные эстетические работы. В 2-х т. М., 1986.
7. Бенямин В. Произведение искусства и эпоха его технической воспроизводимости. М., 1996.
8. Бергсон А. Смех. М., 1992.
9. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
10. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т. 1. Раннее христианство. Византия. Т. 2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3-е изд. М., 2016.
11. Бычков В.В. Древнерусская эстетика. СПб., 2012.
12. Бычков В.В. Феномен иконы. М., 2009.

13. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. 2 изд. М., 2016.
14. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
15. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог plus. М., 2013.
16. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
17. Герасимов С.А. Собрание сочинений. В 3-х т. М., 1999.
18. Дилро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
19. История эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1985-1990.
20. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
21. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
22. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
23. Искусство классицизма. М., 1994.
24. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
25. История отечественного кино. М., 2005.
26. Камю А. Избранные произведения. М., 1993.
27. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
28. Кракауэр Э. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М., 1974.
29. Кривцун О. А. Психология искусства. М., 2015.
30. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008.
31. Кроче Б. Эстетика. М., 2000.
32. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
33. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
34. Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
35. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
36. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. I-VIII. М., 1963-1992.
37. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
38. Малевич К. Собр. соч. в 5 т. Т.1-2. М., 1995-1998.

38. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М., 2016.
39. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
40. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
41. Новые аудиовизуальные технологии. М., 2005.
42. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
43. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. М., 1962-1970.
44. Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М., 1978.
45. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
46. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
47. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
48. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
49. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменология психологии воображения. СПб. 2001.
50. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
51. Спор о древних и новых. М., 1985.
52. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
53. Тарковский А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002.
54. Теракопян М. Нереальная реальность. Компьютерные технологии и феномен нового кино. М., 2007.
55. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
56. Фрейд З. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой. СПб., 1990.
57. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
58. Хренов Н. Кино. Реабилитация архетипической реальности. М., 2006.
59. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М., 1958.
60. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
61. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
62. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 5. М., 2012.

63. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 6. М., 2013.
64. Эстетика. Вчера. Сегодня. Всегда. Выпуск 7. М., 2014.
65. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
66. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2007.
67. Юнг К. Архетип и символ. М., 1991.
68. Ямпольский М. Видимый мир. Очерки ранней кинопеноменологии. М., 1993.

СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

- Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 2011.
- Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. М., 2007.
- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
- Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Изд. 2. М., 2010.
- Словарь средневековой культуры / Под редакцией А.Я. Гуревича. М., 2003.
- Энциклопедия романтизма. М., 2001.

3.2. Электронные издания. Интернет-ресурсы

1. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» (договор № С1/28-09-16/240-16-У от 24 октября 2016 г. О поставке научно-технической продукции между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и Международной ассоциацией пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ); сублицензионный договор № 059/150118/005 от 29 марта 2018 года между ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» и ООО «Рациональные решения» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)
  2. Текстовые источники по курсу «Эстетика» на цифровых носителях для пользователей Интернета.
- Просветительский проект «Арзамас Академия»: <http://arzamas.academy>

- The Metropolitan Museum of Art, New York опубликовал в открытом доступа 422 каталога выставок, некоторые из которых можно скачать в формате pdf: <http://www.metmuseum.org/research/mxipublications/> Также доступны для использования 400 тыс. изображений предметов искусства в высоком качестве: <http://www.metmuseum.org/collection>
- Коллекции открытого доступа музея Tate – оцифровано 70 тыс. картин в высоком разрешении: <http://www.tate.org.uk/art/>
- Getty Museum (США) в открытом доступе 250 книг по искусству: <http://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index>
- Британская библиотека открыла доступ к 100 тыс. изображений с возможностью их свободного использования и редактирования: <https://www.flickr.com/photos/britishlibrary>
- На сайте Solomon R. Guggenheim Museum 65 альбомов с работами Эдварда Мунка, Фрэнсиса Бэкона, Густава Климта, Василия Кандинского и др.: http://bit.ly/guggenheim_archive
- На сайте National Gallery of Art (США) в открытом доступе репродукции картин Ван Гога, Гогена, Рембрандта и других художников <http://www.nga.gov/learn/usa/>

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Эстетика**

1.1. Оценивание и контроль сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1.2. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№ п.п.	<i>Перечень компетенций, формируемых дисциплиной</i>	
1.	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6	
2.	<i>Этапы формирования компетенций</i>	
	<i>Название и содержание этапов</i>	<i>Коды формируемых на этапе компетенций</i>
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний: - лекции (проблемные лекции, лекция беседа) - обсуждения по темам теоретического содержания - самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6
	<u>Этап 2:</u> Формирование навыков практического использования знаний: - подготовка к обсуждению проблемных вопросов - выполнение заданий по самостоятельной работе - разработка теоретической основы тематики	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6
	<u>Этап 3:</u> Проверка усвоения материала: - проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах - проверка навыков исследовательской работы по сбору, обработке и анализу информации о культурной жизни общества - оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении проблем эстетики - выполнение заданий по самостоятельной работе	УК-5; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6
3.	<i>Показатели оценивания компетенций</i>	
	<u>Этап 1:</u> Формирование базы знаний	- посещение лекционных занятий - ведение конспекта лекций - участие в обсуждении теоретических вопросов - наличие на занятиях требуемых материалов

		(конспекты лекций, учебно-методической литературы) - наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- правильное и своевременное выполнение практических заданий - теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу - способность аргументировать свою точку зрения - составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики данной дисциплины - участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- степень готовности к участию в занятии - степень правильности составленных планов, тезисов, презентаций - степень активности и эффективности участия по итогам каждого занятия - успешное выполнение заданий по самостоятельной работе
4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1: Формирование базы знаний	- посещаемость не менее 90% занятий - наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на лекционное обсуждение - участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии - требуемые для занятий материалы (учебник, учебное пособие и проч.) в наличии - задания для самостоятельной работы выполнены письменно и своевременно
	Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний	- теоретическая разработка задания для самостоятельной работы выполнена самостоятельно и представлена в письменной форме - студент может обосновать применение тех или иных методов - способность обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты анализа и моделирования в рамках занятий - способность самостоятельно анализировать эстетические понятия
	Этап 3: Проверка усвоения материала	- задания для самостоятельной работы решены с использованием необходимых методов и информационных источников - представленные задания для самостоятельной

		<p>работы соответствуют критериям достаточного уровня авторского замысла, степени его реализации и качества.</p> <ul style="list-style-type: none"> - в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала, усвоены практические навыки поиска, систематизации и изложения информации по эстетике. - задания для самостоятельной работы выполнены самостоятельно, в отведенное время, результат выше пороговых значений <p>- ЗАЧЁТ</p>
--	--	--

1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

№	Аббревиатура компетенций	Оценочные средства
1	УК-5	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
2	ОПК-1	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
3	ОПК-3	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт
4	ОПК-4	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачет
5	ОПК-6	Обсуждения Задание для самостоятельной работы Зачёт

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

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

- Обсуждение
- Задание для самостоятельной работы
- Зачёт

Задание для самостоятельной работы

В рамках учебного процесса по данной дисциплине на теоретическом занятии происходит обсуждение культурологической проблематики всей студенческой группой, после чего преподаватель назначает задание по анализу определенного раздела дисциплины конкретному обучающемуся, который готовит к следующему занятию подробный, обстоятельный анализ темы (по параметрам, заданным педагогом). Остальные участники семинара оппонировать и вносят свои дополнения. В процессе учебы каждый из студентов должен проанализировать конкретную тему.

Такой метод развивает у студентов не только умение анализировать, но и ответственность, культуру речи, навык публичных выступлений, уважительное отношение к чужому мнению и умение отстаивать собственную точку зрения.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из учащихся высказывает собственные идеи по поводу предложенного педагогом задания. Метод носит импровизационный характер, преподаватель не требует предварительного анализа и отработки сообщений, разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе.

Этот метод развивает у студентов способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования, столь необходимый для профессии режиссёра, в которой часто приходится выполнять работу в сжатые сроки.

Зачёт

Проходит в форме ответа на вопрос по билету в рамках случайной выборки, одобренной на кафедральном заседании.

1.5. Шкалы оценивания результатов обучения

1.5.1. Оценивание результатов заданий для самостоятельной работы на практических занятиях

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* - студент показывает полные и глубокие знания программного материала

Оценка *«хорошо»* - студент показывает глубокие знания программного материала, грамотно его излагает. В тоже время при ответе допускает незначительные погрешности.

Оценка *«удовлетворительно»* - студент показывает достаточные, но не глубокие знания программного материала. Для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «неудовлетворительно»-студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать.

1.5.2.Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» - студент активно участвует в диспуте, демонстрирует яркие художественные результаты и творческую инициативу

Оценка «хорошо» - студент активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в формировании алгоритма построения художественных подходов и решений

Оценка «удовлетворительно» - студент не достаточно активен в диспуте, показывает не глубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий

Оценка «неудовлетворительно»- студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к обучению данной дисциплины.

1.5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации

ЗАЧЁТ

Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено».

Оценка «зачтено» — студент показывает знания (от достаточных до полных и глубоких) программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний, умело формулирует выводы. В то же время при ответе допускает несущественные погрешности, для получения правильного ответа требуется уточняющие вопросы.

Оценка «не зачтено» — студент показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускаются грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

1.6 Примерный перечень вопросов и заданий для текущего контроля и промежуточной аттестации.

1.6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

Для самостоятельной работы студент выбирает тему, изучает предложенную педагогом литературу, делает устное сообщение.

- Эстетика как философская наука.
- Предмет эстетики.

- Эстетическое в контексте культуры.
- Классическая и неклассическая эстетика.
- Система эстетических категорий.
- Мимесис и катарсис.
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства.
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с Н. Винкельманом по проблемам эстетики и искусства.
- Общее и особенное в эстетике И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля.
- Эстетический смысл игры.
- Эстетика природы.
- Проблемы эстетического вкуса.
- Эстетическое и художественное.
- Происхождение и сущность искусства.
- Искусство и мировые религии.
- Психология художественного творчества.
- Искусство как эстетический феномен.
- Виды искусства и принципы их классификации.

1.6.2 Примерный перечень тематики обсуждений.

- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства.
- Актуальные арт-практики.
- Форма и содержание в искусстве.
- Кино как вид искусства.
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств.
- Эволюция представления о природе искусства в истории эстетической мысли.
- Виды искусства и принципы их классификации.
- «Форма-содержание» в искусстве.
- Соотношение художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра.
- Художественно-эстетические особенности кинематографа.
- Художественно-эстетические задачи кинорежиссера.
- Функции кинематографа в обществе.
- Соотношение жанрового и авторского кинематографа.
- Влияние на киноязык технологических новаций.
- Специфика виртуальной реальности в киноискусстве.
- Место кинематографа среди других экранных искусств.

1.6.3 Примерный перечень тематики вопросов к зачёту.

Список билетов к зачёту

№ 1.

1. Предмет эстетического знания.
2. Эстетика Средневековья.

№ 2.

1. Изменение взглядов на предмет эстетики в последней трети XX - начале XXI в.
2. Античная эстетика.

№ 3.

1. Виды искусства и их классификация.
2. Эстетика Аристотеля.

№ 4.

1. Теория мимесиса.
2. Эстетика Возрождения.

№ 5.

1. Теория катарсиса.
2. Эстетика классицизма.

№ 6.

1. Прекрасное как эстетическая категория.
2. Эстетика немецкого Просвещения. Лессинг. «Лаокоон».

№ 7.

1. Трагическое как эстетическая категория.
2. Эстетика Канта.

№ 8.

1. Комическое как эстетическая категория.
2. Античная эстетика космоса.

№ 9.

1. Возвышенное как эстетическая категория.
2. Эстетика эллинизма.

№ 10.

1. Кино как вид искусства.
2. Эстетика Гегеля.

№ 11.

1. Эстетическая деятельность.
2. Эстетика французского Просвещения. «Парадокс об актере» Л. Дидро.

№ 12.

1. Эстетическое сознание.
2. Эстетика Леонардо да Винчи. «Книга о живописи».

№ 13.

1. Эстетический вкус.
2. Эстетические взгляды Н. Буало. «Поэтическое искусство».

№ 14

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая эстетика.
2. Эстетика Платона.

№ 15.

1. Дизайн как эстетический феномен.
2. Эстетика романтизма.

№ 16.

1. Эстетическая специфика фотографии.
2. Древнерусская эстетика.

№ 17. *Знать. Видеть. Уметь (ОК-1, ОК-4, ОПК-2)*

1. Эстетические концепции природы.
2. Основные направления в западноевропейской эстетике XX- XXI вв.

№ 18.

1. Виртуальная реальность как феномен киноискусства.
2. Проблема прекрасного в античной эстетике.

№ 19.

1. Эстетическая специфика авторского фильма.
2. Просветительский классицизм в России.

№ 20.

1. Эстетические проблемы массовой культуры.
2. Основные течения русской эстетики XIX века.