

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Рабочая программа дисциплины
Эстетика

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Специализация
«Артист драматического театра и кино»

Форма обучения
Очная

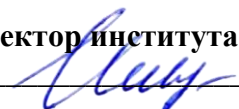
Утверждаю
Проректор по учебной работе

Н.О. Верещагина

Рассмотрена и утверждена на заседании ученого
совета института «Полярная академия»

«14» декабря 2022 г., протокол № 4

Директор института «Полярная академия»

Я.А. Ильинская

Санкт-Петербург 2023

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – формирование культурно-эстетического мировоззрения будущих артистов театра и кино

Задачи:

- формирование знаний и представлений об эстетических категориях и их месте в системе философского знания;
- формирование знаний и представлений об эволюции эстетики;
- овладение профессиональной терминологией и навыками эстетического анализа произведений искусства.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к дисциплинам Части, формируемом участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается в 8 семестре.

Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Мифология».

3. Перечень планируемых результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, ОПК-1

Таблица 1.

Универсальные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.3.Анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.	<i>Знает:</i> - <i>принципы работы с информацией;</i> <i>Умеет:</i> - <i>оценивать достоверность информации и осуществлять ее критический анализ;</i> <i>Владеет:</i> - <i>навыком поиска достоверной информации</i>

Таблица 2.

Общепрофессиональные компетенции

Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной	ОПК-1.1 знает историю культуры в широком контексте; знает историю и теорию искусства ОПК-1.2	<i>Знает:</i> - <i>предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы</i>

<p>деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>умеет анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; умеет определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию ОПК-1.3 владеет методикой анализа произведения искусства; владеет профессиональной терминологией</p>	<p><i>эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные.</i> Умеет: - характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин Владеет: - навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности; - профессиональной терминологией</p>
---	--	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.

Таблица 4.

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах

Объём дисциплины	Всего часов		
	Очная форма обучения	Очно-заочная форма обучения	Заочная форма обучения
Объем дисциплины	-	-	-
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	26	-	-
в том числе:	-	-	-
лекции	12	-	-
занятия семинарского типа:	-	-	-
практические занятия	14	-	-
лабораторные занятия	-	-	-
Самостоятельная работа (далее – СРС) – всего:	-	-	-

в том числе:	-	-	-
подготовка к практическим занятиям	40	-	-
Подготовка к зачету	6	-	-
Вид промежуточной аттестации: зачет в 8 семестре			

4.2. Структура дисциплины

Таблица 5.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№	Раздел / тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций
			Лекции	Практические занятия	СРС			
1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1
2	Основные эстетические категории	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1
3	Эстетика Античности	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1
4	Средневековая эстетика	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1, ОПК-1.2 ОПК-1.3
5	Эстетика Возрождения	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1, ОПК-1.2 ОПК-1.3
6	Эстетика Нового времени	8	1	1	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1, ОПК-1.2 ОПК-1.3
7	Эстетические принципы Романтизма	8	1	2	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1, ОПК-1.2 ОПК-1.3

8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в	8	1	2	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1, ОПК-1.2 ОПК-1.3
9	Русская эстетика XIX-XX вв.	8	2	2	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
10	Эстетика модернизма и постмодернизма	8	2	2	4	Дискуссия	УК-1 ОПК-1	УК-1.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
	Подготовка к зачету	-	-	-	6	-	-	-
	ИТОГО	-	12	14	44	-	-	-

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Предмет эстетики, ее место в системе философских наук

Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек. Триединство предмета эстетики: субъект — объект — ценность.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о способах их постижения, о качественных характеристиках чувственно постигаемых феноменов в их отношениях к собственно-человеческим сущностным силам, способностям и целям.

Особенности чувственного опыта: эстетическая интуиция смысла, «прорыв» сквозь форму к сущности. Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей. Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания. Эстетика и этика: различия предмета, способов получения знаний и функций в культуре. Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; роль в культурном творчестве.

Тема 2. Основные эстетические категории

Специфика эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория. Место и функции эстетического. Вкус. Прекрасное. Красота. Категория прекрасного в классической и неклассической эстетике. Возвышенное в классической и неклассической эстетике. Безобразное в греко-римской, христианской и философской эстетике. Игра. Трагическое. Комическое. Ирония.

Тема 3. Эстетика Античности

Периодизация и основные направления античной эстетики. Учение пифагорейцев о музыкально-числовой гармонии. Эстетика Платона. Учение об Эросе. Сущность и предназначение искусства по Платону. Эстетика Аристотеля. Роль искусства в понимании Аристотеля. Миметический характер искусства. Феномен прекрасного. Учение о трагедии. Понятие катарсиса. Нравственно-эстетический аспект искусства. Учение об энтелехии. Переходный характер эллинистической эстетики.

Тема 4. Средневековая эстетика

Ведущие идеи средневековой культуры: теоцентризм, символизм, иерархичность, универсализм. Основные векторы развития средневековой эстетики: платонизм и аристотелизм. Анализ восточной и западной христианской традиции в подходе к рассмотрению эстетических проблем. Эстетика Августина Блаженного в контексте ранней патристики. Понятие красоты. Сущность и предназначение искусства. Знаково-символический характер искусства. Эстетические взгляды Фомы Аквинского. Понятие прекрасного: субъективные и объективные характеристики. Искусство и художник.

Византийская эстетика. Проблема изображения Бога в споре иконоборцев и иконопочитателей. Учение исихазма о «фаворском свете».

Тема 5. Эстетика Возрождения

Основные принципы культуры Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, индивидуализм. Основные эстетические учения Возрождения. Соотношение любви и красоты в неоплатонизме М. Фичино. Живопись как универсальная наука в учении Л. Да Винчи. Прямая перспектива как новый изобразительный принцип. «Перспективизм» ренессансного мышления. Секуляризация культуры и пантеизм в религиозном мировоззрении. «Оборотная сторона титанизма» (А. Лосев) как специфика культуры Возрождения. Критика идей Возрождения современниками и последователями.

Тема 6. Эстетика Нового времени

Нормативно-рационалистическая и иррационально-духовная тенденции развития новоевропейской культуры. Эстетика классицизма. Античные принципы построения высокого искусства. Концепция иерархии жанров искусства. Система художественных правил Н. Буало. Основные характеристики эстетики барокко. Субъект восприятия искусства. Категория вкуса, понятие воображения. Учение Э. Тезауро об остроумии. Эмблематика барокко. Эстетика Просвещения: основные принципы. Демократизация искусства. Становление художественной критики. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена.

Тема 7. Эстетические принципы Романтизма

Место эстетики в системе И. Канта. Чувство удовольствия и принцип целесообразности. Понятие способности суждения. Учение о гении. Принципы классификации искусств. Роль эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля. Учение об идеале. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Место эстетики в системе трансцендентального идеализма Шеллинга. Концепция художественного произведения. Учение о гении. Философия искусства Шеллинга. Влияние эстетики Шеллинга на эстетические взгляды немецких романтиков. Проблема мифа и языка в творчестве романтиков. Романтическая ирония как поиск новых языков выражения. Противоречивость эстетических воззрений немецких романтиков.

Тема 8. Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в.

Поворот к неклассической эстетике. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора. Эстетический уровень бытия: сущность и соотношение с этическим и религиозным. Феномен бессознательного в эстетической теории. З.Фрейд о природе искусства и художественного творчества. Искусство и бессознательное. Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике. Проблематизация темы коллективного бессознательного и проблема художественного творчества. Эстетические взгляды Ф.Ницше. Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и

жизни. Новое понимание красоты. Экзистенциализм и герменевтика. Бунт против объективации как основа эстетики экзистенциализма. Понятие экзистенции и проблема выбора. Культ творчества. Эстетика абсурда.

Тема 9. Русская эстетика XIX-XX вв.

Специфика русской философии и эстетики. «Софийность» и эстетическая окрашенность русской философской мысли. Эстетика В.С.Соловьева и русская софиологическая традиция. Место эстетики в системе философии положительного всеединства Красота как один из модусов положительного всеединства. Сущность и предназначение искусства. Понятие красоты и учение о Софии. Влияние идей Соловьева на эстетические взгляды представителей русской софиологии. Эстетическая проблематика в трудах П.А. Флоренского. Флоренский о сущности искусства и миссии художника. Проблема символа в творчестве Флоренского. Учение об обратной перспективе. Идея синтеза искусств в творчестве Флоренского. Эстетическая проблематика в философии повседневности В. Розанова. Критика литературности и «конец литературы». Проблема понимания и «философия повседневности». Взаимосвязь этического и эстетического как отражение особого образа субъективности в текстах Розанова. Проблематизация опыта человеческой телесности. Эстетика М. Бахтина. Проблема автора и героя в эстетической деятельности.

Тема 10. Эстетика модернизма и постмодернизма

Основные направления эстетики модернизма: экспрессионизм, сюрреализм, футуризм, авангардизм, фовизм, абстракционизм. Манифест как форма репрезентации идей модернизма. Формирование новых категорий эстетики. Культ авторства и новизны. Модернизм как разрушение властных структур языка искусства. Достижения и «тупики» модернизма. Постмодернизм: новый образ искусства. Основные характеристики постмодернистской философии и эстетики: отрицание истины, закат «метанарраций», текстуальность и текстоцентризм, интертекстуальность. Основные художественные приемы постмодернизма: цитатность, ирония, пастиш, коллаж, римейк, перформенс, карнавальность и др. Проблема выражения в постмодернистской эстетике как преодоление оппозиций классической культуры. Структуралистские и постструктуралистские подходы к эстетической проблематике. Французский структурализм. Проблема «смерти автора», «власть дискурса» и «дискурс власти». Движение от структурализма к постструктурализму, «от произведения к тексту».

4.4. Содержание занятий семинарского типа

Таблица 8.

Содержание практических занятий для очной формы обучения

№ темы дисциплины	Тематика практических занятий	Всего часов	В том числе часов практической подготовки
1.	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	1	1
2.	Основные эстетические категории	1	1
3.	Эстетика Античности	1	1
4.	Средневековая эстетика	1	1
5.	Эстетика Возрождения	1	1
6.	Эстетика Нового времени	1	1

7.	Эстетические принципы Романтизма	2	2
8.	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в	2	2
9.	Русская эстетика XIX-XX вв.	2	2
10.	Эстетика модернизма и постмодернизма	2	2

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Перечень литературы для самостоятельной работы указан в разделе Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Учет успеваемости обучающегося по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале. Максимальное количество баллов по дисциплине за один семестр – 100:

- максимальное количество баллов за выполнение всех видов текущего контроля - 64
- максимальное количество баллов за посещение лекционных занятий – 6;
- максимальное количество баллов за прохождение промежуточной аттестации – 30.

6.1. Текущий контроль

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной дисциплине.

6.2. Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – **зачет в 8 семестре**

Форма проведения зачета: устно по билетам

Перечень вопросов для подготовки к зачету в 8 семестре:

УК-1, ОПК-1

1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо.
15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейда о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.

23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания

Таблица 14.

Распределение баллов по видам учебной работы

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы	Баллы
Посещение лекционных занятий	0-6
Участие в дискуссии	0-64
Промежуточная аттестация	0-30
ИТОГО	0-100

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля.

Таблица 16.

Балльная шкала итоговой оценки на зачете

Оценка	Баллы
Зачтено	40-100
Незачтено	0-39

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в Методических рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «Эстетика».

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков. — Москва: Академический Проект, 2020. — 452 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132987>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Быстров, Н. Л. История эстетики: от античного пифагорейства до средневековой схоластики: учебное пособие / Н. Л. Быстров. — Екатеринбург: УрФУ, 2017. — 216 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/169919> (дата обращения: 26.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Соколов, М. Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М. Н. Соколов. — Москва: Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/77020>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Бердяев, Н. А. Конец Ренессанса и кризис гуманизма / Н. А. Бердяев. — Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2017. — 21 с. — ISBN 978-5-507-43260-8. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/93986>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]. <http://liart.ru/ru/>
2. Электронная театральная библиотека. [Электронный ресурс]. <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>
3. Мировая цифровая библиотека [Электронный ресурс]. <https://www.loc.gov/collections/world-digital-library/about-this-collection/>

8.3. Перечень программного обеспечения

1. MS Office, Office 365
2. Проигрыватель аудио и видео файлов VLC player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы используются учебные аудитории, отвечающие противопожарным правилам и нормам, обеспечивающих проведение всех видов деятельности обучающихся при освоении дисциплины, а также помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения (мультимедийными комплексами), служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет":

102 Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного и семинарского типов, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием;

107 Учебная аудитория (для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовой работы), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся), оснащенное специализированной мебелью, переносным мультимедиа проектором;

103.2 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

Читальный зал. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета;

207 Компьютерный зал (для самостоятельной работы обучающихся), оснащенный специализированной мебелью, персональными компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий