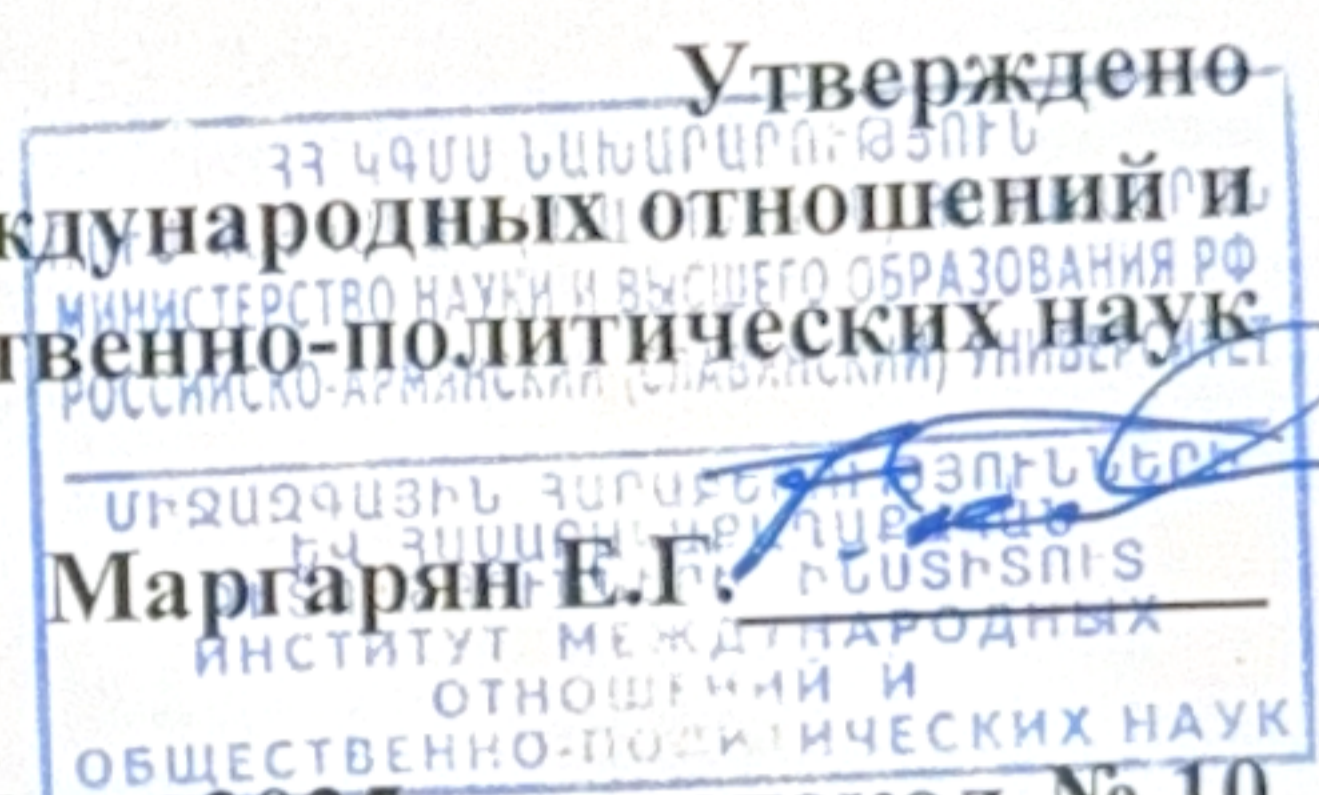

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский)
университет

Утверждено
Директор Института Международных отношений и
Общественно-политических наук

« 14 » 07 2025, протокол № 10

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины: «Эстетика»

Автор (ы) Сафарян Арман Александрович, к.ф.н.,
Ф.И.О, ученое звание (при наличии), ученая степень (при наличии)

Направление подготовки: _____ 47.03.01 «Философия» _____
Наименование образовательной программы: _____ 47.03.01 «Философия» _____

1. АННОТАЦИЯ

1.1. Краткое описание содержания данной дисциплины;

Дисциплина «Эстетика» представляет собой основополагающий курс, направленный на изучение теоретических и практических аспектов восприятия и осмысления прекрасного в искусстве и жизни. В рамках курса рассматриваются основные философские и культурные концепции эстетики, а также её историческое развитие от античных времен до современности.

Курс охватывает ключевые проблемы эстетической теории, такие как природа красоты, роль искусства в обществе, функции эстетического восприятия и его связь с другими видами познания, включая этику и метафизику. Особое внимание уделяется важнейшим концепциям, представленным в работах классических философов (Платон, Аристотель, Кант, Шопенгауэр, Гегель) и современных теоретиков (Бенжамин, Деррида, Фуко и др.). Студенты будут знакомиться с основными методами эстетической оценки произведений искусства, а также научатся применять эти теории для анализа литературных, художественных и музыкальных произведений.

Цель курса – развить у студентов способность понимать и анализировать эстетические явления в культурном контексте, а также дать инструменты для критической оценки искусства, эстетического опыта и культурных объектов. Курс включает в себя теоретические занятия, семинарские обсуждения, а также практические задания, которые помогут студентам научиться применять полученные знания для анализа реальных культурных и художественных объектов.

Результатом освоения дисциплины является умение студентов глубоко осмысливать эстетические концепты, развивать собственные критерии эстетического вкуса и ориентироваться в многообразии теорий и направлений в эстетике.

1.2. Трудоемкость в академических кредитах и часах, формы итогового контроля (экзамен/зачет);

Общая трудоемкость дисциплины «Эстетика» составляет 6 академических кредита, что эквивалентно 216 академическим часам.

Распределение часов:

аудиторные занятия — 64 часов, в том числе:

лекции — 32 часа;

практические (семинарские) занятия — 32 часа;
самостоятельная работа обучающихся — 116 часов.

Форма итогового контроля:

— Экзамен (в устной форме).

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина «Эстетика» тесно связана с рядом других дисциплин, входящих в учебный план специальности (направления), и играет важную роль в их интеграции. Она служит основой для формирования глубокого понимания культурных, философских и художественных процессов, что необходимо для изучения и освоения более специализированных дисциплин.

Взаимосвязь «Эстетики» с другими курсами можно рассматривать в нескольких аспектах:

Философия

Эстетика как раздел философии тесно перекликается с курсами, такими как «Философия», «История философии» и «Философия искусства». Знания, полученные на этих курсах, позволяют студентам более глубоко осознавать философские основы эстетической теории, а также её развитие в контексте мировоззренческих учений. Эстетика помогает разобраться в отношениях между искусством, философией и жизнью, а также в вопросах, касающихся природы красоты, искусства и культурных ценностей.

1.4. Результаты освоения программы дисциплины:

Код компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование компетенции (в соответствии рабочим с учебным планом)	Код индикатора достижения компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)	Наименование индикатора достижений компетенций (в соответствии рабочим с учебным планом)
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1 УК-4.2 УК-4.3	Знать основные нормативные правовые акты в области своей профессиональной деятельности; основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

			Уметь использовать основные юридические термины и понятия в профессиональной деятельности; использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; использовать основы правовых знаний для защиты своих гражданских прав. Владеть способами принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности
УК-6		УК-6.1 УК-6.2 УК-6.3	Знать Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни Уметь участие в самообразовательных мероприятиях и практическое применение полученных знаний Владеть оценка результатов реализации планов саморазвития с учётом

			достигнутых целей и изменений в жизни

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:

1. **Формирование эстетического мышления и критического восприятия искусства.**
Основной целью курса является развитие у студентов способности воспринимать и анализировать эстетические явления, а также осознавать роль искусства и красоты в жизни человека и общества. Студенты должны научиться воспринимать и критически оценивать произведения искусства, понимать их культурное и философское значение.
2. **Ознакомление с основными концепциями и теориями эстетики.**
Курс направлен на ознакомление студентов с ключевыми теориями эстетики, историческими концепциями красоты, искусства и эстетического опыта, а также с основными философскими направлениями, определившими развитие эстетической мысли.
3. **Развитие навыков анализа и интерпретации произведений искусства.**
Целью дисциплины является обучение студентов методам анализа и интерпретации художественных произведений, освоение различных подходов к оценке произведений искусства, литературы, музыки и других культурных объектов.
4. **Понимание эстетики как междисциплинарной области знаний.**
Эстетика рассматривается как связующая дисциплина между искусствоведением, философией, культурологией, социологией и психоанализом. Одной из целей курса является демонстрация взаимосвязей эстетики с другими гуманитарными науками.

Задачи дисциплины:

1. **Изучение истории и развития эстетической мысли.**
Студенты должны ознакомиться с основными этапами развития эстетики как философской дисциплины — от античных представлений о красоте до современных теорий постмодернизма и критической эстетики.
2. **Освоение теоретических основ эстетической оценки и эстетического опыта.**
Задача курса — познакомить студентов с основными теоретическими подходами к пониманию искусства и эстетического восприятия, включая философские концепции, такие как теория эстетического опыта, теория красоты, теория искусства.
3. **Развитие навыков междисциплинарного подхода в анализе искусства и культуры.**
Курс должен помочь студентам интегрировать знания из философии, культурологии, психологии и других наук для более глубокой интерпретации и оценки произведений искусства и культурных явлений.
4. **Разбор основных эстетических категорий и понятий.**
В рамках дисциплины студенты должны освоить основные эстетические категории,

2.3. Содержание дисциплины

2.3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по рабочему учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Практ. Занятия (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Лабор. (ак. часов)
1	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6
Тема 1. Введение в эстетику: основные понятия и задачи дисциплины.	4	2	2		
Тема 2. История эстетики: от античности до эпохи Просвещения.	4	2	2		
Тема 3. Эстетика Нового времени: философия Ренессанса и классицизма.	4	2	2		
Тема 4. Гегель: искусство как высшая форма познания духа.	4	2	2		
Тема 5. Эстетика массовой культуры и роль медиакультуры.	4	2	2		
Тема 6. Эстетика постмодернизма: разрушение канонов и поиск новых форм.	4	2	2		
Тема 7. Эстетика и этика: взаимосвязь красоты и морали.	4	2	2		
Тема 8. Философия искусства XX века: от авангарда до концептуализма.	4	2	2		
Тема 9. Экологическая эстетика: природа как искусство и эстетическая ценность.	4	2	2		
Тема 10. Эстетика и политика: искусство как форма идеологического воздействия.	4	2	2		

Тема 11. Эстетика и религия: взаимодействие искусства и духовности.	4	2	2		
Тема 12. Возвышенное в эстетике: от Канта до современности.	4	2	2		
Тема 13. Эстетика и политика: искусство как форма идеологического воздействия.	4	2	2		
Тема 14. классическая и современная теория красоты: от идеала до реальности.	4	2	2		
Тема 15. Психология восприятия искусства: эстетика и психология переживаний.	4	2	2		
Тема 16. Эстетика и этика: взаимосвязь красоты и морали.	4	2	2		
ИТОГО	64	32	32		

2.3.2. Краткое содержание разделов дисциплины в виде тематического плана

Тема 1. Введение в эстетику: основные понятия и задачи дисциплины

Лекция вводит в основные понятия и задачи эстетики как философской дисциплины. Рассматриваются ключевые категории эстетики: красота, искусство, прекрасное, возвышенное, стиль, гармония и другие. Основное внимание уделяется пониманию эстетики как теории искусства, её истории и основным методам анализа культурных и художественных явлений. Студенты знакомятся с основными задачами дисциплины: развить способность критически воспринимать искусство и осознавать его роль в культуре и жизни общества.

Тема 2. История эстетики: от античности до эпохи Просвещения

Лекция охватывает развитие эстетических концепций с античных времён до эпохи Просвещения. Рассматриваются философские школы Древней Греции и Рима, начиная с Платона и Аристотеля, а также их влияние на дальнейшее развитие теории искусства и красоты. Особое внимание уделяется эстетике Ренессанса, барокко и классицизма, а также философским воззрениям XVIII века, связанным с Просвещением и новыми подходами к искусству и эстетике.

Тема 3. Эстетика Нового времени: философия Ренессанса и классицизма

Эта лекция посвящена эстетическим концепциям периода Ренессанса и классицизма. Ренессанс открыл эпоху гуманистической философии, где искусство стало рассматриваться как выражение человеческой индивидуальности и гармонии. В классицизме искусство стремилось к идеализированным образам, гармонии и порядку, что сочеталось с философскими идеями о рациональности и ясности. Лекция анализирует вклад философов и художников этой эпохи в развитие эстетики, таких как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и др.

Тема 4. Гегель: искусство как высшая форма познания духа

Лекция посвящена теории искусства Гегеля, который считал искусство высшей формой познания абсолютного духа. Исследуется его концепция о том, что искусство не просто отображает внешний мир, а выражает внутреннюю сущность человека и его отношение к миру. Гегель определял искусство как способ выражения духа, который развивается через различные исторические эпохи. Лекция также рассматривает место искусства в философской системе Гегеля и его идеи о высших формах искусства.

Тема 5. Эстетика массовой культуры и роль медиакультуры

Эта лекция рассматривает феномен массовой культуры в современном мире и её эстетическое значение. Массовая культура, в отличие от «высокой» культуры, ориентирована на широкую аудиторию и использует новые формы медиа (телевидение, кино, интернет). Лекция анализирует роль массовых медиа в распространении эстетических ценностей, а также их влияние на общественное восприятие искусства, красоты и морали. Обсуждаются вопросы коммерциализации искусства и стандартизации эстетических норм в массовой культуре.

Тема 6. Эстетика постмодернизма: разрушение канонов и поиск новых форм

Лекция посвящена эстетике постмодернизма, который проявляется в разрушении традиционных канонов и создании новых форм искусства. В отличие от модернизма, постмодернизм активно использует ироничность, парадокс и деконструкцию. Это направление в искусстве стремится разрушить границы между высокими и низкими культурами, а также исследует взаимоотношения искусства с массовой культурой и медиа. Лекция охватывает такие ключевые темы, как цитирование, интертекстуальность и симулякры, а также роль постмодернизма в музыке, кино и визуальных искусствах.

Тема 7. Эстетика и этика: взаимосвязь красоты и морали

Эта лекция исследует связь эстетики и этики, рассматривая вопрос, можно ли считать искусство моральным или аморальным. Обсуждаются философские подходы, согласно которым красота и мораль связаны: красота может быть выражением добра, а искусство — способом передачи моральных ценностей. Вопрос о моральной ответственности художников и этическая ценность произведений искусства анализируется через призму философии и эстетики, с примерами классических и современных произведений.

Тема 8. Философия искусства XX века: от авангарда до концептуализма

Лекция охватывает развитие философии искусства в XX веке, начиная с авангарда и заканчивая концептуализмом. Авангардные движения, такие как кубизм, дадаизм и футуризм, разрушали традиционные представления об искусстве, стремясь создать новые формы и выразительные средства. В середине XX века концептуализм ставил акцент на идею, а не на форму, превращая сам процесс создания произведения искусства в важнейший элемент. Лекция анализирует ключевые философские идеи, которые сопровождали эти художественные течения.

Тема 9. Экологическая эстетика: природа как искусство и эстетическая ценность

Лекция посвящена экологической эстетике, которая рассматривает природу как источник эстетического опыта. Эстетическое восприятие природы и её роль в искусстве анализируется с точки зрения современных экологических проблем, таких как разрушение окружающей среды. Рассматриваются философские идеи, связывающие красоту природы с понятием гармонии, а также идеи о том, как искусство может быть использовано для осознания экологической ответственности.

Тема 10. Эстетика и политика: искусство как форма идеологического воздействия

Эта лекция рассматривает роль искусства в политике, его способность быть инструментом идеологического воздействия. Изучаются примеры, как в разные исторические эпохи искусство использовалось для распространения политических и идеологических взглядов, таких как в социалистическом реализме, фашистской пропаганде или протестном искусстве. Особое внимание уделяется вопросу, как эстетические формы искусства могут быть использованы для создания и изменения общественного мнения.

Тема 11. Эстетика и религия: взаимодействие искусства и духовности

Эта лекция исследует взаимодействие искусства и религии в контексте эстетики. Особое внимание уделяется тому, как религиозные идеи и символы формируют художественные произведения, а также как искусство служит средством выражения духовных и религиозных переживаний. Рассматриваются примеры религиозного искусства в христианстве, буддизме, исламе, а также влияние эстетических категорий на восприятие священных текстов и обрядов. Лекция также рассматривает философские подходы, такие как эстетика сакрального и символизма.

Тема 12. Возвышенное в эстетике: от Канта до современности

В этой лекции анализируется концепция возвышенного в эстетике, начиная с философии Иммануила Канта и до современного искусства. Кант определял возвышенное как переживание величия и мощи, которое приводит к ощущениям восхищения и страха. В ходе лекции рассматриваются различные трактовки возвышенного у других философов, таких как

Шеллинг, Хегель и Романтизм. Также анализируются современные подходы к возвышенному, которые связаны с крайними состояниями человеческой души, экстремальными переживаниями и ироничным подходом в постмодернизме.

Тема 13. Эстетика и политика: искусство как форма идеологического воздействия

Эта лекция посвящена анализу роли искусства в политике, его способности служить инструментом идеологического воздействия и манипуляции. Вопросы свободы в искусстве и его зависимости от власти, роль художников и художниц в пропаганде идеологии, а также использование эстетических средств в политических движениях и революциях — это основные темы лекции. Рассматриваются примеры политического искусства в XX и XXI веках, включая соцреализм, пропаганду, протестное искусство и арт-активизм.

Тема 14. Классическая и современная теория красоты: от идеала до реальности

Эта лекция рассматривает эволюцию понятия красоты от древнегреческой философии до современности. В классической эстетике красота воспринималась как гармония и идеальная форма (Платон, Аристотель). С развитием философии и искусства возникали новые подходы: с Канта — как субъективное суждение вкуса, с Ницше — как выражение воли, а с модернизмом и постмодернизмом — как концепция, освобожденная от классических норм. Лекция фокусируется на том, как менялось представление о красоте в разные исторические эпохи и как оно связано с социальными и культурными изменениями.

Тема 15. Психология восприятия искусства: эстетика и психология переживаний

В лекции исследуется, как эстетика взаимодействует с психологией восприятия искусства. Рассматриваются вопросы восприятия красоты и искусства с точки зрения психологии: какие механизмы мозга и психики активируются при восприятии художественных объектов? Анализируется, как искусство воздействует на эмоции, чувства, воображение и сознание зрителя. Особое внимание уделяется тому, как искусство вызывает у человека эстетические переживания, такие как наслаждение, восторг, катарсис, и как эти переживания влияют на личность и её восприятие мира.

Тема 16. Эстетика и этика: взаимосвязь красоты и морали

Эта лекция посвящена анализу связи эстетики и этики. Рассматривается проблема того, как понятие красоты связано с моралью и моральными ценностями. Задаются вопросы: может ли искусство быть моральным или аморальным? Как эстетическое восприятие соотносится с этическими оценками? Речь идет о том, как искусство может быть использовано для распространения моральных ценностей, а также как эстетика влияет на развитие нравственного сознания. Также рассматриваются вопросы моральной ответственности художника и роль искусства в формировании общественных норм.

2.3.3. Краткое содержание семинарских/практических занятий/лабораторного практикума

Семинар 1. Введение в эстетику. Основные понятия и задачи дисциплины

Цели занятия:

- Ознакомление студентов с ключевыми понятиями эстетики.
- Обсуждение роли эстетики в философии и культуре.
- Формирование навыков анализа эстетических явлений в различных видах искусства.

Задания:

- Обсуждение вопросов: что такое красота? Как связаны понятия искусства и эстетики?
- Работа с текстами: анализ фрагментов философских трудов (например, Платон, Аристотель).
- Групповое обсуждение: как эстетика влияет на восприятие искусства и других культурных форм.

Семинар 2. История эстетики: от античности до эпохи Просвещения

Цели занятия:

- Ознакомление студентов с основными этапами развития эстетики.
- Разбор ключевых идей античных философов (Платон, Аристотель), а также философов эпохи Просвещения (Кант, Вольтер).
- Умение анализировать влияние философских идей на развитие искусства.

Задания:

- Чтение фрагментов философских текстов.
- Сравнительный анализ эстетических теорий Платона и Аристотеля.
- Кейс: как философия искусства в период Просвещения повлияла на развитие живописи, музыки и литературы.

Семинар 3. Эстетика Нового времени: философия Ренессанса и классицизма

Цели занятия:

- Анализ философских основ эстетики Ренессанса и классицизма.
- Изучение влияния гуманистических идей на искусство этого периода.

Задания:

- Обсуждение принципов гармонии и идеала в искусстве Ренессанса.

- Групповая работа: как идеи классицизма выражаются в произведениях искусства и литературы.
- Практическое задание: анализ произведений живописи, литературы и архитектуры Ренессанса.

Семинар 4. Эстетика и искусство: теории искусства и эстетического опыта

Цели занятия:

- Освоение теоретических подходов к искусству.
- Умение применять философские концепции в практическом анализе произведений искусства.

Задания:

- Групповое обсуждение теорий искусства (формализм, эстетизм, реализм).
- Сравнение различных подходов к эстетическому восприятию искусства.
- Практическое задание: анализ конкретных произведений искусства (живопись, музыка, литература) с применением разных теоретических подходов.

Семинар 5. Эстетика возвышенного: от Канта до современности

Цели занятия:

- Разбор концепции возвышенного в эстетике.
- Исследование изменений восприятия, возвышенного в разные исторические эпохи.

Задания:

- Чтение и анализ фрагментов философии Канта и Шеллинга о возвышенном.
- Дискуссия о том, как восприятие возвышенного изменилось с переходом к романтизму и современности.
- Практическое задание: анализ произведений искусства (например, литературы или кинематографа) через призму концепции возвышенного.

Семинар 6. Эстетика массовой культуры и медиакультуры

Цели занятия:

- Изучение феномена массовой культуры и её эстетического значения.
- Обсуждение влияния медиакультуры на общественные и культурные процессы.

Задания:

- Обсуждение примеров массовой культуры (кино, телевидение, интернет).
- Групповая работа: как эстетика массовой культуры отличается от «высокой» культуры?
- Кейс: анализ влияния медиакультуры на восприятие красоты и морали в обществе.

Семинар 7. Эстетика постмодернизма: разрушение канонов и поиск новых форм

Цели занятия:

- Ознакомление студентов с основными концепциями постмодернизма в искусстве.
- Исследование роли иронии, деконструкции и парадокса в постмодернистском искусстве.

Задания:

- Анализ произведений постмодернистского искусства и литературы.
- Обсуждение постмодернизма как ответа на модернизм и традиционные каноны.
- Практическое задание: анализ художественного произведения (например, фильма или литературного произведения) с точки зрения постмодернизма.

Семинар 8. Эстетика и этика: взаимосвязь красоты и морали

Цели занятия:

- Разработка навыков критического осмысления взаимодействия эстетики и этики.
- Умение выявлять моральные и этические аспекты в произведениях искусства.

Задания:

- Обсуждение связи искусства и морали в философских текстах (например, работы Ницше и Шопенгауэра).
- Групповая работа: может ли искусство быть аморальным?
- Практическое задание: анализ произведений искусства (книги, фильмы, картины) с точки зрения моральных и эстетических норм.

Семинар 9. Эстетика и политика: искусство как форма идеологического воздействия

Цели занятия:

- Изучение роли искусства в политике и его способности служить инструментом идеологического воздействия.
- Анализ использования искусства в пропаганде, протестах и социальных движениях.

Задания:

- Рассмотрение примеров политического искусства: социалистический реализм, фашистская пропаганда, протестное искусство.
- Дискуссия о том, как искусство влияет на общественное мнение и политические изменения.
- Практическое задание: анализ политического контекста конкретного произведения искусства.

Семинар 10. Экологическая эстетика: природа как искусство и эстетическая ценность

наличии)								
Письменные домашние задания (при наличии)								
Реферат (при наличии)								
Эссе (при наличии)								
Проект (при наличии)								
Другие формы (при наличии)								
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей					0,5			
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей								
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля								
Вес итогового контроля (Экзамен/зачет) в результирующей оценке итогового контроля								Зачет
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

3. Теоретический блок

3.1. Материалы по теоретической части курса

3.1.1. Учебник(и);

- 1) История эстетики: учебник для вузов / под ред. В.И. Добренькова. — М., 2010.
- 2) Эстетика: учебник для вузов / под ред. А.А. Фролова. — М., 2012.
- 3) Энтони К. Гидденс. Эстетика и культура. — М., 2008.
- 4) Нил Смелзер. Социология и эстетика: теория искусства. — М., 2004.
- 5) Георгий Осипов. История эстетики. — М., 2009

3.1.2. Глоссарий/терминологический словарь;

- **Эстетика** – философия искусства, изучающая природу красоты, искусства и восприятия.

- **Красота** – качество объектов, вызывающее эстетическое наслаждение.
- **Прекрасное** – объекты, вызывающие гармоничные эстетические переживания.
- **Возвышенное** – эстетическое переживание величия, мощи, которое вызывает страх или восхищение.
- **Авангард** – художественное движение, разрушающее традиции и каноны искусства.
- **Модернизм** – культурное движение, ищущее новые формы выражения, отказ от традиций.
- **Постмодернизм** – отказ от абсолютных истин, ироничное восприятие искусства.
- **Концептуальное искусство** – искусство, акцентирующее внимание на идеях, а не на форме.
- **Формализм** – подход, акцентирующий внимание на формах искусства, а не на содержании.
- **Катарсис** – очищение или эмоциональное освобождение через искусство.
- **Симметрия** – гармония и пропорциональность в искусстве.
- **Мимесис** – подражание природе или реальности в искусстве.
- **Романтизм** – движение, акцентирующее эмоции, природу и индивидуализм.
- **Символизм** – использование символов и метафор в искусстве для выражения идей.
- **Экологическая эстетика** – изучение природы и экологических проблем в контексте искусства.

4. Фонды оценочных средств (указываются материалы, необходимые для проверки уровня знаний в соответствии с содержанием учебной программы дисциплины).

4.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

- 1) **Что такое эстетика как дисциплина?**
Охарактеризуйте её основные задачи и значение для философии.
- 2) **Как изменялось понятие «красоты» в истории философии?**
Проведите сравнительный анализ взглядов Платона и Канта на красоту.
- 3) **Что такое «возвышенное» в эстетике?**
Как оно трактуется в философии Канта и Шеллинга? Приведите примеры из литературы или искусства.
- 4) **Какова роль искусства в эпоху Ренессанса?**
Проанализируйте, как гуманистические идеи повлияли на искусство Ренессанса.
- 5) **Каковы основные черты эстетики модернизма?**
Исследуйте основные принципы модернистского искусства (например, кубизм, абстракционизм).
- 6) **Что такое «постмодернизм» и какие его особенности?**
Объясните, как постмодернизм разрушает традиционные каноны искусства.
- 7) **Какие философские проблемы связаны с понятием «красоты» в искусстве?**
Разберите, как философы (например, Шопенгауэр, Ницше) подходили к этим вопросам.
- 8) **Как связано искусство и политика в истории?**
Проанализируйте использование искусства в политических целях (например, в советской пропаганде).
- 9) **Какое значение имеет экологическая эстетика?**
Охарактеризуйте основные идеи экологической эстетики и примеры её применения в искусстве.
- 10) **Какие подходы существуют к восприятию искусства с точки зрения психологии?**
Объясните, как психология помогает в понимании эстетического восприятия.

- 11) **Как искусство может быть моральным или аморальным?**
Исследуйте философские концепции, связанные с моральной стороной искусства.
- 12) **Проанализируйте роль искусства в культуре массового потребления.**
Как массовая культура влияет на восприятие красоты и искусства?
- 13) **Что такое концептуализм в искусстве?**
Приведите примеры концептуального искусства и объясните его значение для эстетики.
- 14) **Каковы основные идеи о красоте в философии Востока?**
Охарактеризуйте представления о красоте в китайской и индийской философии.
- 15) **Как искусство влияет на моральное развитие личности?**
Рассмотрите роль искусства в формировании этических норм в обществе.
- 16) **Что такое эстетическое восприятие природы как искусства?**
Проанализируйте идеи, связанные с природой как эстетическим объектом в философии.
- 17) **Каким образом произведение искусства может быть воспринято как форма идеологического воздействия?**
Охарактеризуйте примеры, когда искусство использовалось для политической или социальной агитации.

4.2. Тематика рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ

1. **История эстетики: от античности до Просвещения**
Развитие эстетических теорий от Древней Греции до философии Просвещения.
2. **Эстетика Ренессанса**
Влияние гуманистических идей на искусство Ренессанса.
3. **Эстетика модернизма**
Роль модернизма в искусстве, его новаторские подходы и направления.
4. **Возвышенное в философии Канта и Шеллинга**
Сравнение взглядов на возвышенное у Канта и Шеллинга.
5. **Концептуализм в искусстве**
Особенности концептуального искусства и его влияние на современную эстетику.
6. **Постмодернизм в искусстве**
Разрушение канонов искусства в постмодернизме.
7. **Эстетика массовой культуры**
Влияние медиакультуры на восприятие красоты и искусства.
8. **Экологическая эстетика**
Природа как эстетический объект и роль экологической эстетики.
9. **Идеология и искусство**
Искусство как инструмент идеологического воздействия в истории.
10. **Эстетика и мораль**
Влияние искусства на моральное развитие личности и общества.
11. **Искусство в протестных движениях**
Роль искусства в социально-политических протестах.
12. **Эстетика философии Востока**
Сравнение концепций красоты в философиях Китая, Индии и Японии.
13. **Современное искусство и глобализация**
Влияние глобализации на восприятие и создание современного искусства.
14. **Возвышенное в искусстве XX века**
Трансформация идеи возвышенного в искусстве XX века.

15. **Каноны красоты в разных эпохах**
Изменения канонов красоты в истории искусства.
16. **Гегель и эстетика**
Влияние философии Гегеля на развитие эстетики.
17. **Роль художника в обществе**
Философские подходы к роли художника в обществе.
18. **Технологии и искусство**
Влияние цифровых технологий на восприятие и создание искусства.
19. **Психология восприятия искусства**
Психологические аспекты эстетического переживания.
20. **Философия искусства и культура**
Связь философии искусства с культурой и обществом.

5. Методический блок

5.1 Методика преподавания

Методика преподавания дисциплины «Эстетика» основывается на комплексном подходе, включающем:

- лекционные занятия (теоретическая база)
- практические занятия (анализ и обсуждение)
- самостоятельную работу студентов

Основные принципы:

1. Историзм — рассмотрение теорий в контексте эпохи
2. Системность — анализ взаимосвязи концепций
3. Сравнительный подход — сопоставление разных теорий
4. Критическое мышление — оценка научных идей

5.1.1 Методические рекомендации для студентов по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины.

Студентам необходимо рекомендовать начать с прояснения вопроса о истории социологии, который представляет собой качественно иной способ данности, нежели феномены физические. При ознакомлении с современными работами по социологии попытаться отличить социальные понятия от конкретно-научных. И, наконец, при чтении литературы важно за новыми терминами и понятиями, обозначающими возможные позиции в логическом пространстве истории социологии, «вскрыть» примерно старый расклад сил.

Подготовка к семинарским занятиям

- Изучить рекомендованную литературу

- Ознакомиться с первоисточниками (например, работы Макс Вебер или Эмиль Дюркгейм)
- Выписать ключевые понятия
- Подготовить ответы на вопросы

Организация самостоятельной работы

- Планировать учебную деятельность
- Использовать электронные ресурсы
- Делать конспекты
- Сравнить различные теории

Подготовка к зачету

- Повторить основные теории и понятия
- Проработать тестовые задания
- Уметь сравнивать подходы разных авторов
- Приводить примеры

Подготовка рефератов и эссе

- Выбрать тему
- Сформулировать цель и задачи
- Использовать научные источники
- Сделать выводы

Методические рекомендации преподавателю

- Использовать интерактивные методы обучения
- Применять презентации и цифровые ресурсы
- Организовывать дискуссии
- Оценивать активность студентов

Образовательные технологии

- проблемное обучение
- кейс-метод
- дискуссии
- тестирование
- проектная деятельность

В процессе подготовки к семинарским занятиям следует прочесть рекомендуемую литературу и разобраться в терминологии и выделенных понятиях. При подготовке крайне важно продумать план ответа и, по возможности, представить собственные мысленные эксперименты, подтверждающие или опровергающие представленный материал. Желательно продумать те проблемы, о которых вы бы хотели продискутировать на семинарском занятии.