ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОЧКА БУДУЩЕГО»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «Точка будущего»

_____ /Ю.М. Микиляк/

«_21_» __июня__ **20** 26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Социально-гуманитарной направленности

Учебная программа

«КУЛЬТУРНЫЕ КОДЕКСЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ЭСТЕТИКА»

Уровень программы: ознакомительный

Возраст обучающихся: от 16 лет (без ограничений)

Срок реализации: 3 месяца (180 часов)

Форма обучения: дистанционная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)

Место реализации: Онлайн-платформа ООО «Точка будущего»
(URL: https://pointfuture.skillspace.ru/school/courses)

Разработчик:

_____ к.ф.н., доц., преподаватель Т.Ф. Фадеева

2026

Содержание

1. Пояснительная записка

1.1. Цели освоения курса

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса

2. Учебно-тематический план

2.1. Тематический план

2.2. Учебно-тематический план

3. Содержание модулей (лекций) курса

4. Вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся

5. Методические рекомендации для обучающихся по изучению курса

5.1. Общие методические рекомендации

5.2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям.

5.3. Методические указания к самостоятельной работе обучающегося

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по курсу

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Базы данных и информационно-справочные системы

6.3. Электронно-библиотечные ресурсы

7. Оценочные материалы для проведения контроля в форме экзамена

7.1. Порядок и процедура проведения экзамена

7.2. Вопросы для выпускного экзамена по курсу

1. Пояснительная записка

1.1. Цели освоения курса

Целью курса «Культурные кодексы в современном мире: Эстетика» является подготовка обучающихся, способных ставить и на современном уровне обсуждать ключевые проблемы эстетики.

Задачами курса являются:

- Сформировать представления о предметной области эстетики и истории эстетической мысли, о значимости эстетической сферы культуры, о роли эстетического переживания и возможностях эстетического воспитания.
- Познакомить с категориально-понятийным аппаратом эстетики, с основными подходами и методами, сложившимися в различных направлениях эстетической мысли.
- Дать представление об основной эстетической проблематике и вовлечь слушателей в ее обсуждение на основе знакомства с оригинальными эстетическими текстами

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса

Эстетика - это многофункциональная система. Обучающийся должен знать основные теоретические проблемы эстетики.

В результате освоения курса «Культурные кодексы в современном мире: Эстетика» обучающиеся должны **знать**:

- специфику эстетического способа познания и освоения мира, логику и основные этапы развития эстетической мысли;
- основные подходы и методы анализа эстетической сферы вообще и искусства в частности, сложившиеся в истории эстетической мысли;
- современные эстетические концепции и иметь целостное представление об истории эстетической мысли;
- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности

В результате освоения курса «Культурные кодексы в современном мире: Эстетика» обучающиеся должны **уметь**:

- проанализировать сложность и многомерность эстетического как элемента философского знания; систему и структуру эстетического знания, способы изучения его компонентов;
- сформировать навыки ценностно-эстетического подхода к восприятию и анализу произведений искусства;
- различать и уметь анализировать разнообразные эстетические категории; эстетические проблемы искусства;
- раскрыть проблематику теории творчества личности;
- определить основные этапы, закономерности развития и исторические типы эстетического сознания;
- иметь представление об основных достижениях и перспективах развития современной эстетической мысли.

В результате освоения курса «Культурные кодексы в современном мире: Эстетика» обучающиеся должны **владеть**:

- понятийным аппаратом эстетики;
- познавательными подходами и методами изучения эстетических форм;

- навыками практического анализа;
- навыками логики различного рода рассуждений;
- навыками критического восприятия информации.

Общий объем курса составляет 9 модулей (22 лекции) - 180 часов. Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по модулям и разделам.

2. Учебно-тематический план

Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах – 180;
в том числе:
обучение в дистанционном режиме - 44;
самостоятельная работа - 134
Общая продолжительность реализации программы (месяцев, недель) – 3 месяца, 1 неделя.

Тематический план

No п/п	Наименование модулей	Всего лекций
1.	Модуль 1. Эстетическое как универсальная категория философского знания. Предмет и задачи эстетики	3
2.	Модуль 2. Эстетическая деятельность, её виды. Теория творчества	2
3.	Модуль 3. Эстетическое сознание Специфические черты, структура, функции	2
4.	Модуль 4. Эстетическая ценность: объективные основания и субъективная значимость	3
5.	Модуль 5. Природа и особенности эстетических категорий и понятий	2
6.	Модуль 6. Эстетическая культура личности	2
7.	Модуль 7. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия	2
8.	Модуль 8. История мировой эстетической мысли: основные этапы и концепции	4
9.	Модуль 9. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия	2
	Итого:	**22**

Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование модулей	Всего часов	Лекции (ак. час.)	Самостоятельная работа (литературой)	Форма контроля
1.	**Модуль 1. Эстетическое как универсальная категория философского знания. Предмет и задачи эстетики**	**26**	**6**	**20**	**Зачет**
1.1	**Лекция 1** Эстетика как универсальная категория дисциплин философского блока. Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Междисциплинарный характер эстетики. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики.		2	8	
1.2	**Лекция 2** Предмет эстетики, его изменение в процессе духовно-практического развития человечества. Факторы, влияющие на становление предмета эстетики. Взаимосвязь эстетического знания, искусства и художественной практики.		2	6	
1.3	**Лекция 3** Задачи эстетики. Особенности овладения эстетическим знанием. Теоретический и эмпирический уровень эстетических обобщений		2	6	
2.	**Модуль 2. Эстетическая деятельность, её виды. Теория творчества**	**16**	**4**	**12**	**Зачет**
2.1	**Лекция 1** Реализация различные сторон эстетической деятельности человека и художественно-образного мышления в сфере искусства. Исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, художественно реализующие жизненное содержание и различающиеся по способам его материального воплощения		2	6	

2.2	**Лекция 2** Общность образной системы, средств художественной выразительности, творческие приёмы, обусловленные единством идейно-художественного содержания, составляют различные виды искусства. Художественное творчество как инструмент и как цель эстетической деятельности. Возможность самодвижения процессов духовного творчества.		2	6	
3.	**Модуль 3. Эстетическое сознание Специфические черты, структура, функции**	**18**	**4**	**14**	**Зачет**
3.1	**Лекция 1** Универсальность эстетического сознания, его личностный эмоциональный характер. Группы эстетического отношения: природа, материальное производство, человек и человеческие отношения, искусство. Духовность и бескорыстность эстетического сознания.		2	8	
3.2	**Лекция 2** Ценностно-нормативная природа эстетического сознания. Мировоззренческая и гедонистическая направленность эстетического сознания. Эстетическое чувство. Эстетический вкус. Эстетический идеал.		2	6	
4.	**Модуль 4. Эстетическая ценность: объективные основания и субъективная значимость**	**24**	**6**	**18**	**Зачет**
4.1	**Лекция 1** Определяющие основания эстетической ценности: красота, добро, истина, гармония. Объективные основания: общечеловеческое начало, целесообразность, упорядоченность. Субъективные основания эстетической оценки: глубоко личностный характер, эмоциональная насыщенность.		2	6	
4.2	**Лекция 2** Эстетическое восприятие, его характерные черты. Влияние уровня и характера развития общества на отношение к эстетическим		2	6	

	ценностям.				
4.3	**Лекция 3** Эстетическая ценность природы. Непреходящий характер эстетических ценностей и его выражение в сфере искусства.		2	6	
5.	**Модуль 5. Природа и особенности эстетических категорий и понятий**	**16**	**4**	**12**	**Зачет**
5.1	**Лекция 1** Категории и понятия эстетики, определяющие необходимую практику эстетического восприятия, развивающие мышление и духовные способности личности. Прекрасное – традиционный предмет эстетики, базовая эстетическая категория. Объективный и субъективный характер прекрасного.		2	6	
5.2	**Лекция 2** Традиционные и современные категории эстетики. Категории эстетического, безобразного, возвышенного, низменного, комического, трагического и другие. Современные подходы к системе эстетических категорий.		2	6	
6.	**Модуль 6. Эстетическая культура личности**	**16**	**4**	**12**	**Зачет**
6.1	**Лекция 1** Эстетическая культура как мера и показатель уровня эстетического развития и воспитания человека. Сферы её образования. Качественное разнообразие эстетической жизни для различных социальных слоёв, групп, наций, в определённые исторические эпохи.		2	6	
6.2	**Лекция 2** Области проявления эстетической культуры человека – духовная, аксиологическая, деятельностно-практическая, творческая. Основные элементы эстетической жизни: эстетические отношения, сознание, деятельность, качества, поведение, принципы и нормы, ценности и оценки.		2	6	
7.	**Модуль 7. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия**	**16**	**4**	**12**	**Зачет**
7.1	**Лекция 1**		2	6	

	Отрицание традиций предшествующего искусства в искусстве модернизма. Эстетические теории XX века о судьбе искусства. XX век – новый тип художественного сознания и художественного видения.				
7.2	**Лекция 2** Социальная проблематика эстетики. Проблема отношения эстетического и техногенной цивилизации. Механизм взаимосвязи социального и художественного.		2	6	
8.	**Модуль 8. История мировой эстетической мысли: основные этапы и концепции**	**32**	**8**	**24**	**Зачет**
8.1	**Лекция 1** Эстетика как философская рефлексия об искусстве. Искусство как высшая форма воплощения эстетического. Сущность и природа искусства.		2	6	
8.2	**Лекция 2** Потребность человека в искусстве. Идея самоценности искусства. Общая характеристика и основные этапы развития эстетической мысли.		2	6	
8.3	**Лекция 3** Эстетика античности, средневековья, Возрождения и Нового времени об искусстве. Отход от традиционного взгляда на сущность искусства в первой половине XIX века. Кризис классического рационализма, и социальных идеалов.		2	6	
8.4	**Лекция 4** Разнообразие художественных поисков. История духовной жизни человечества как смена ментальности и способов художественного видения.		2	6	
9.	**Модуль 9. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия**	**16**	**4**	**12**	**Зачет**
9.1	**Лекция 1** Отрицание традиций предшествующего искусства в искусстве модернизма. Эстетические теории XX века о судьбе искусства. XX век – новый тип художественного сознания и художественного видения.		2	6	

9.2	**Лекция 2** Социальная проблематика эстетики. Проблема отношения эстетического и техногенной цивилизации. Механизм взаимосвязи социального и художественного.		2	6	
	Итого ак. час:	**180**	**44**	**134**	
	Итоговая аттестация				**Экзамен**

3. Содержание модулей (лекций) курса

Модуль 1. Эстетическое как универсальная категория философского знания. Предмет и задачи эстетики

Лекция 1

Эстетика как универсальная категория дисциплин философского блока. Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Междисциплинарный характер эстетики. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики.

Лекция 2

Предмет эстетики, его изменение в процессе духовно-практического развития человечества. Факторы, влияющие на становление предмета эстетики. Взаимосвязь эстетического знания, искусства и художественной практики.

Лекция 3

Задачи эстетики. Особенности овладения эстетическим знанием. Теоретический и эмпирический уровень эстетических обобщений.

Модуль 2. Эстетическая деятельность, её виды. Теория творчества

Лекция 1

Реализация различные сторон эстетической деятельности человека и художественно-образного мышления в сфере искусства. Исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, художественно реализующие жизненное содержание и различающиеся по способам его материального воплощения.

Лекция 2

Общность образной системы, средств художественной выразительности, творческие приёмы, обусловленные единством идейно-художественного содержания, составляют различные виды искусства. Художественное творчество как инструмент и как цель эстетической деятельности. Возможность самодвижения процессов духовного творчества.

Модуль 3. Эстетическое сознание.

Специфические черты, структура, функции

Лекция 1

Универсальность эстетического сознания, его личностный эмоциональный характер. Группы эстетического отношения: природа, материальное производство, человек и человеческие отношения, искусство. Духовность и бескорыстность эстетического сознания.

Лекция 2

Ценностно-нормативная природа эстетического сознания. Мировоззренческая и гедонистическая направленность эстетического сознания. Эстетическое чувство. Эстетический вкус. Эстетический идеал.

Модуль 4. Эстетическая ценность: объективные основания и субъективная значимость

Лекция 1

Определяющие основания эстетической ценности: красота, добро, истина, гармония. Объективные основания: общечеловеческое начало, целесообразность, упорядоченность. Субъективные основания эстетической оценки: глубоко личностный характер, эмоциональная насыщенность.

Лекция 2

Эстетическое восприятие, его характерные черты. Влияние уровня и характера развития общества на отношение к эстетическим ценностям.

Лекция 3

Эстетическая ценность природы. Непреходящий характер эстетических ценностей и его выражение в сфере искусства.

Модуль 5. Природа и особенности эстетических категорий и понятий

Лекция 1

Категории и понятия эстетики, определяющие необходимую практику эстетического восприятия, развивающие мышление и духовные способности личности. Прекрасное – традиционный предмет эстетики, базовая эстетическая категория. Объективный и субъективный характер прекрасного.

Лекция 2

Традиционные и современные категории эстетики. Категории эстетического, безобразного, возвышенного, низменного, комического, трагического и другие. Современные подходы к системе эстетических категорий.

Модуль 6. Эстетическая культура личности

Лекция 1

Эстетическая культура как мера и показатель уровня эстетического развития и воспитания человека. Сферы её образования. Качественное разнообразие эстетической

жизни для различных социальных слоёв, групп, наций, в определённые исторические эпохи.

Лекция 2

Области проявления эстетической культуры человека – духовная, аксиологическая, деятельностно-практическая, творческая. Основные элементы эстетической жизни: эстетические отношения, сознание, деятельность, качества, поведение, принципы и нормы, ценности и оценки.

Модуль 7. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия

Лекция 1

Отрицание традиций предшествующего искусства в искусстве модернизма. Эстетические теории XX века о судьбе искусства. XX век – новый тип художественного сознания и художественного видения.

Лекция 2

Социальная проблематика эстетики. Проблема отношения эстетического и техногенной цивилизации. Механизм взаимосвязи социального и художественного.

Модуль 8. История мировой эстетической мысли: основные этапы и концепции

Лекция 1

Эстетика как философская рефлексия об искусстве. Искусство как высшая форма воплощения эстетического. Сущность и природа искусства.

Лекция 2

Потребность человека в искусстве. Идея самоценности искусства. Общая характеристика и основные этапы развития эстетической мысли.

Лекция 3

Эстетика античности, средневековья, Возрождения и Нового времени об искусстве. Отход от традиционного взгляда на сущность искусства в первой половине XIX века. Кризис классического рационализма, и социальных идеалов.

Лекция 4

Разнообразие художественных поисков. История духовной жизни человечества как смена ментальности и способов художественного видения.

Модуль 9. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия

Лекция 1

Отрицание традиций предшествующего искусства в искусстве модернизма. Эстетические теории XX века о судьбе искусства. XX век – новый тип художественного сознания и художественного видения.

Лекция 2

Социальная проблематика эстетики. Проблема отношения эстетического и техногенной цивилизации. Механизм взаимосвязи социального и художественного.

4. Вопросы и задания для самостоятельной работы обучающихся

Модуль 1. Эстетическое как универсальная категория философского знания. Предмет и задачи эстетики

Лекция 1

1. Каковы основные функции эстетического сознания и его роль в системе философских знаний?
2. Какие ключевые различия существуют между классическим и современным пониманием предмета эстетической науки?
3. В чем заключается взаимосвязь эстетических исследований с другими гуманитарными дисциплинами (например, психологией, социологией, культурологией)?
4. Какие новые аспекты и проблемы включаются в предметное поле эстетики в условиях постмодернизма?

Лекция 2

1. Как изменялось понимание предмета эстетики от античности до современности под влиянием культурных и социальных изменений?
2. Какие социальные, экономические и политические факторы оказали наибольшее влияние на формирование предмета эстетической теории?
3. В чем проявляется взаимовлияние эстетической мысли и художественного творчества в различные исторические эпохи?

Лекция 3

1. Какие основные задачи решает современная эстетика в контексте анализа и оценки художественных явлений?
2. Каковы особенности восприятия и усвоения эстетического знания в сравнении с научным познанием?
3. В чем заключаются различия между теоретическими и эмпирическими уровнями эстетических выводов и как они взаимодействуют при формировании эстетической концепции?

Модуль 2. Эстетическая деятельность, её виды. Теория творчества

Лекция 1

1. Какую роль играет художественное мышление в создании произведений искусства и как оно влияет на восприятие этих произведений зрителем/слушателем?
2. Приведите примеры различных видов искусств (живопись, музыка, литература) и объясните, каким образом каждая из них реализует жизненные содержания через свои уникальные способы выражения.

Лекция 2

1. Приведите пример того, как общность образных систем и средств художественной выразительности объединяет разные виды искусства, создавая единое идейно-эстетическое пространство.
2. Объясните, почему художественное творчество может рассматриваться одновременно и как средство достижения эстетических целей, и как самоцель эстетической активности.
3. Какова природа самодвижущихся процессов в духовном творчестве и какие факторы способствуют их развитию?

Модуль 3. Эстетическое сознание. Специфические черты, структура, функции

Лекция 1

1. Почему эстетическое сознание можно считать универсальным феноменом, и какую роль играют личные эмоции в восприятии красоты?
2. Как различаются объекты эстетического осмысления в каждой из перечисленных групп, и что общего у всех этих объектов?
3. Что означает понятие «бескорыстная» в контексте эстетического опыта, и как она связана с духовностью?

Лекция 2

1. Как проявляются ценностные ориентации и нормы в эстетическом сознании, и какое значение они имеют для формирования эстетических предпочтений?
2. В чем заключается разница между мировоззренческой и гедонистической направленностями эстетического сознания, и как эти направления могут сосуществовать в одном человеке?
3. Чем отличается эстетическое чувство от других эмоциональных переживаний, и какие элементы входят в его структуру?
4. Что такое эстетический вкус, и какими факторами он определяется? Как развивается и изменяется эстетический вкус у человека?
5. Какой смысл вкладывается в понятие «эстетический идеал», и как он соотносится с реальностью?

Модуль 4. Эстетическая ценность: объективные основания и субъективная значимость

Лекция 1

1. Как соотносятся категории красоты, добра, истины и гармонии в определении эстетической ценности произведения искусства?
2. Какие объективные критерии определяют эстетическую ценность произведения, и как они влияют на восприятие искусства разными людьми?
3. Почему субъективные факторы, такие как личный опыт и эмоциональная реакция, играют важную роль в оценке эстетической значимости произведения?

Лекция 2

1. Какие основные характеристики отличают эстетическое восприятие от других форм восприятия действительности?
2. Как изменения в социально-экономическом развитии общества отражаются на отношении людей к искусству и другим эстетическим явлениям?

Лекция 3

1. Каким образом природа становится объектом эстетического созерцания и оценивания, и какие аспекты природного мира особенно важны для эстетического восприятия?
2. Почему некоторые произведения искусства сохраняют свою эстетическую значимость на протяжении веков, несмотря на изменения в обществе и культуре?

Модуль 5. Природа и особенности эстетических категорий и понятий

Лекция 1

1. Какие ключевые категории и понятия эстетической теории помогают формировать навыки эстетического восприятия и развивать духовные качества личности?
2. Каково место категории «прекрасное» в истории эстетической мысли, и какие аспекты этого понятия остаются актуальными сегодня?
3. В чем выражается объективный и субъективный аспект прекрасного, и как они взаимодействуют в процессе эстетического переживания?

Лекция 2

1. В чем состоят основные отличия традиционных и современных категорий эстетики, и как они связаны с изменениями в культурной парадигме?
2. Как соотносятся друг с другом традиционные категории эстетического восприятия (такие как прекрасное, возвышенное, комическое), и как меняется их значение в современном искусстве?
3. Какие новые подходы к пониманию и классификации эстетических категорий появились в последние десятилетия, и какие факторы повлияли на их развитие?

Модуль 6. Эстетическая культура личности

Лекция 1

1. Каким образом эстетическая культура влияет на формирование личности и каковы основные сферы ее проявления?
2. Какие факторы определяют качественное разнообразие эстетических вкусов и предпочтений среди разных социальных групп и в различные исторические периоды?

Лекция 2

1. Как эстетическая культура проявляется в духовной, аксиологической, деятельностно-практической и творческой сферах человеческой жизни?
2. Какие элементы являются ключевыми составляющими эстетической жизни, и как они взаимосвязаны между собой?

Модуль 7. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия

Лекция 1

1. Каковы основные причины отказа от классических канонов и традиций в искусстве модернистской эпохи?
2. Какие прогнозы относительно будущего искусства делали представители различных эстетических теорий XX века?

3. В чём выражалось новаторство художественного сознания в XX веке, и как это отразилось на восприятии и создании искусства?

Лекция 2

1. Как эстетика отражает и анализирует социальные процессы и конфликты современного общества?
2. В чем заключается противоречие между эстетическими ценностями и развитием техногенного общества, и как оно решается в рамках современной эстетической теории?
3. Какие механизмы обеспечивают взаимодействие социальной реальности и художественного творчества, и каким образом они влияют на создание и восприятие произведений искусства?

Модуль 8. История мировой эстетической мысли: основные этапы и концепции

Лекция 1

1. Как эстетика как философское направление рассматривает искусство и его роль в культуре?
2. Почему искусство считается высшей формой выражения эстетического начала, и какие аргументы подтверждают этот тезис?
3. Что составляет сущность искусства и каковы его основные характеристики, позволяющие отличить его от других форм человеческой деятельности?

Лекция 2

1. Какую роль играет искусство в жизни современного человека? Какие потребности оно удовлетворяет?
2. В чем заключается идея самоценности искусства? Приведите примеры произведений искусства, которые иллюстрируют эту идею.
3. Назовите ключевые этапы развития эстетики как науки и укажите основных мыслителей каждого этапа.

Лекция 3

1. Как объясняется потребность человека в произведениях искусства с точки зрения психологии и философии?
2. В чем заключается идея самоценности искусства, и какие аргументы приводятся в поддержку этой идеи?
3. Какие ключевые этапы прошли эстетические учения в своем развитии, и как менялись взгляды на природу и цели искусства на каждом этапе?

Лекция 4

1. Как многообразие художественных направлений и стилей отражает эволюцию эстетических представлений и творческих методов?
2. Какие изменения в ментальности человечества привели к смене способов художественного видения и создания искусства на разных исторических этапах?

Модуль 9. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия

Лекция 1

1. Каковы основные причины отказа от классических канонов и традиций в искусстве модернистской эпохи?
2. Какие прогнозы относительно будущего искусства делали представители различных эстетических теорий XX века?
3. В чём выражалось новаторство художественного сознания в XX веке, и как это отразилось на восприятии и создании искусства?

Лекция 2

1. Как эстетика отражает и анализирует социальные процессы и конфликты современного общества?
2. В чем заключается противоречие между эстетическими ценностями и развитием техногенного общества, и как оно решается в рамках современной эстетической теории?
3. Какие механизмы обеспечивают взаимодействие социальной реальности и художественного творчества, и каким образом они влияют на создание и восприятие произведений искусства?

5. Методические рекомендации для обучающихся по изучению курса

5.1. Общие методические рекомендации

Современная образовательная система нацелена на всестороннюю подготовку студентов, включающую как фундаментальное научное образование, так и духовное, эстетическое и нравственное развитие личности. Важнейшую роль в этом процессе играет гуманитарное образование. Учебный курс по «Эстетике» предоставляет обучающимся возможность осмыслить и структурировать базовые знания о теории и истории культуры, формируя основу для самостоятельного творческого роста и профессионального развития.

Методические рекомендации разработаны для эффективного изучения дисциплины «Эстетике». Они включают следующие важные аспекты:

- Рекомендации по использованию учебных материалов;
- Советы по планированию и управлению временем, необходимым для изучения дисциплины;
- Инструкции по работе с лекционным материалом;

Практическая часть дисциплины охватывает:

- Контрольные вопросы по пройденному материалу;
- Рекомендованную литературу для подготовки к занятию.

Основная цель этих материалов — углубленное изучение важнейших эстетических проблем. Дидактический материал предназначен для помощи студентам в организации самостоятельной подготовки, проведении самоконтроля знаний и умений, а также для четкого представления о контроле успеваемости.

Список рекомендуемой литературы расширен и подходит не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а также для углубленного изучения отдельных аспектов дисциплины.

5.2. Методические рекомендации по подготовке к лекциям

Лекционный курс по эстетике помогает обучающимся освоить и систематизировать основные знания об истории этических взглядов, создавая предпосылки для самостоятельного нравственного творчества. Это необходимо для формирования знаний, умений и навыков, которые будут полезны в будущей профессиональной деятельности. Задача лектора — выбрать из обширного объема теоретического материала наиболее значимые аспекты, систематизировать их, проанализировать, выявить устойчивые тенденции развития и особенности становления человеческих представлений о нравственности. Лекционный курс значительно облегчает организацию самостоятельной работы обучающихся.

Перед началом изучения эстетики обучающийся должен иметь общее представление об объекте, предмете, методах и структуре этой дисциплины, а также о её месте среди общественных наук и связи с другими областями знаний. Важно понимать, как эта наука применяется в гуманитарной практике, и какие научные и учебные источники предстоит изучать. Тщательная и целеустремлённая подготовка к лекции создаёт необходимую основу для глубокого восприятия лекционного материала.

Самостоятельная работа начинается ещё до посещения лекции. Некоторые обучающиеся применяют систему «опережающего чтения»: заранее читают учебный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, таким образом подготавливаясь к восприятию лекции.

Другой важной формой самостоятельной работы является посещение самой лекции, внимательное прослушивание выступления лектора и ведение конспекта. Внимательность и понимание сути лекции, а также аккуратное и разборчивое конспектирование — залог успешного освоения материала. Обучающиеся, посещающие лекции по эстетике, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и вести записи. Конспектирование подразумевает фиксацию основных теоретических положений, идей и аргументов, представленных лектором.

Конспектирование лекций имеет несколько преимуществ: оно позволяет обучающимся глубже погружаться в содержание лекционного материала, лучше усваивать и запоминать теоретическую информацию. Конспект должен быть сжатым и свободным изложением самых значимых вопросов темы. Избегайте механического переписывания текста без осознания его смысла. Лучше переформулировать идеи лектора своими словами. Прежде чем начать запись, постарайтесь понять суть сказанного, выделив главные моменты и записав основную информацию, ключевые термины и важные даты. Качество записей зависит от ваших навыков ведения конспекта, общего уровня подготовки и способности формулировать мысли своими словами.

Главная задача обучающегося — разработать свою стратегию ведения записей. Старайтесь избегать чрезмерных сокращений и писать слова полностью, особенно если они редко используются в сокращённой форме. Если же сокращение неизбежно, используйте общепринятую форму.

5.3. Методические указания к самостоятельной работе обучающегося

Несмотря на высокое качество проводимых учебных занятий, обучающимся необходимо уделять значительное время самостоятельной работе, чтобы соответствовать современным социальным требованиям. Самостоятельная работа обучающегося должна включать активные формы и методы обучения, а также сотрудничество с преподавателем.

Учеба всегда требует значительных затрат времени, усилий и терпения. Порой обучающимся бывает сложно сразу разобраться в сложных аспектах эстетики. Успех в изучении нового материала напрямую зависит от правильной организации работы с

учебными ресурсами, а также от эффективного сочетания лекций, практических занятий и самостоятельной подготовки.

Для оптимизации самостоятельной работы по курсу эстетики обучающимся предлагаются следующие рекомендации. Получив задание, важно сначала тщательно разобраться в нём, а затем обеспечить себя всеми необходимыми учебными пособиями: литературой, сборниками документов и т.п. Следует приступать к поиску нужных ресурсов своевременно, желательно сразу после получения задания или завершения лекционных занятий. В этот период можно посетить библиотеку, читальный зал или воспользоваться электронными ресурсами. Отсрочка поиска литературы на последний момент нежелательна, поскольку к тому времени нужные книги могут оказаться недоступными.

В последние годы стали широко использоваться электронные базы данных, такие как ресурсы Российской государственной библиотеки, что существенно упрощает доступ к научным материалам и учебникам.

Среди всех учебных пособий особое место занимают конспекты лекций. Их наличие — обязательное условие любой самостоятельной работы. Конспекты помогают ввести обучающегося в тему, часто содержат подробное рассмотрение актуальных практических вопросов и представляют собой новый материал, специально подготовленный для лекционных занятий. Для серьезного изучения предмета и приобретения глубоких знаний по курсу наличие конспектов лекций крайне важно.

При организации самостоятельной работы большое внимание следует уделить планированию. Планирование — ключевой фактор успеха. Оно позволяет увидеть перспективы работы, рационально распределить время и использовать его по своему усмотрению. Кроме того, планирование дисциплинирует, направляя поведение обучающегося на достижение учебных целей. Рекомендуется составлять недельный план самостоятельной работы и строго следовать ему. Правильное распределение времени в соответствии с расписанием занятий позволит выделить достаточно часов для самостоятельной работы по культурологии.

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по курсу

No п/п	Наименование модулей (темы)	Формы / виды самостоятельной работы
1.	Модуль 1. Эстетическое как универсальная категория философского знания. Предмет и задачи эстетики	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
2.	Модуль 2. Эстетическая деятельность, её виды. Теория творчества	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
3.	Модуль 3. Эстетическое сознание Специфические черты, структура, функции	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
4.	Модуль 4. Эстетическая ценность: объективные основания и субъективная значимость	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.

5.	Модуль 5. Природа и особенности эстетических категорий и понятий	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
6.	Модуль 6. Эстетическая культура личности	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
7.	Модуль 7. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
8.	Модуль 8. История мировой эстетической мысли: основные этапы и концепции	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.
9.	Модуль 9. Эстетика в современном мире. Гуманизм как этико-эстетические основания человеческого бытия	Чтение специальной литературы. Конспект. Работа с вопросами и заданиями для самостоятельной работы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Бычков. — М.: Издательство Юрайт, 2025. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01234-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/567890

2. Яковлев, Е. Г. Эстетика : учебник / Е. Г. Яковлев. — М.: Гардарики, 2025. — 464 с. — ISBN 978-5-8297-0456-7. — Текст : электронный // ЭБС Знаниум [сайт]. — URL: https://znanium.ru/catalog/product/1234567

3. Шестаков, В. П. История эстетических учений : учебник для вузов / В. П. Шестаков. — М.: Юрайт, 2025. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02345-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/563456

Дополнительная литература:

1. Адорно, Т. Эстетическая теория. — М.: Республика. 2001. ISBN 5-250-01806-8 URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000605/index.shtml

2. Гегель, Г. Лекции по эстетике / Г. Гегель ; переводчик Б. Г. Столпнер. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 550 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07107-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494339

3. Кант, Иммануил (1724-1804.). Критика способности суждения [Пер. с нем.] / И. Кант; [Вступ. ст. А. Гулыги, с. 9-35]. — Москва : Искусство, 1994. — 365,[2] с. : 21 см — (История эстетики в памятниках и документах).; ISBN 5-210-02324-9 URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001685000/

4. Ницше, Ф. В. Так говорил Заратустра. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Ф. В. Ницше ; переводчик Ю. М. Антоновский. — М.: Издательство Юрайт, 2025. — 314 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05538-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/564198

5. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М.: Искусство, 1991. – 587 с. – (Сер. "История эстетики в памятниках и документах"). – ISBN 5-210-02441-1.
URL: http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:151417/Source:default

6. Социология искусства. Хрестоматия. — М.: Прогресс-Традиция, 2007. ISBN 978-5-89826-338-6 URL: https://www.iprbookshop.ru/books/21528/details

7. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под общ. ред. В. В. Бычкова. — М.: Росспэн, 2003. — 606,[1] с.: 24 см. — (Summa culturologiae).; ISBN 5824304203. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002377779/

6.2. Базы данных и информационно-справочные системы

1. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx

2. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим доступа: http://www.inion.ru.

3. ХРОНОС - всемирная история в интернете (Исторические источники, Биографический указатель, Генеалогические таблицы, Страны и государства, Религии мира, Исторические организации. Имеются в т.ч. материалы по истории России) - Режим доступа: http://www.hrono.ru/

4. Русский Биографический Словарь - статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз-Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря (включает статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома «Россия») - Режим доступа: http://www.rulex.ru/

5. Основные понятия культурологии – Режим доступа: https://kultyres.ru/

6.3. Электронно-библиотечные ресурсы

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования (профессиональная база данных) - www.Elibrary.ru
2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news
3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru

7. Оценочные материалы для проведения контроля в форме экзамена

Контроль осуществляется в форме экзамена, который включает представление (в форме электронной презентации) слушателем предварительно выполненного контрольного задания и ответ на вопрос по материалу модуля.

Выполнение контрольных заданий направлено на выявление сформированности компетенций слушателей по результатам освоения модуля образовательной программы. Вопросы к экзамену позволяют оценить усвоение теоретического материала модуля образовательной программы.

7.1. Порядок и процедура проведения экзамена

Проведение экзамена: слушатель загружает в компьютер файл с презентацией выполненного контрольного задания, получает вопрос для устного ответа и приступает к его подготовке (до 30 мин.). По готовности слушатель представляет презентацию (не более 15 слайдов), отвечает на вопрос экзамена, на что слушателю отводится до 15 мин. По ходу ответа слушателю могут задаваться дополнительные уточняющие вопросы экзаменатором.
Оценка **«отлично»** ставится при положительных оценках трех объектов оценивания (устный доклад по выполнению контрольного задания, презентация выполнения контрольного задания, устный ответ на контрольный вопрос) и правильных ответах на уточняющие вопросы;
оценка **«хорошо»** - при положительных оценках трех объектов оценивания и ответах на уточняющие вопросы с констатацией отдельных неточностей и замечаний;
оценка **«удовлетворительно»** - при положительных оценках двух объектов оценивания;
оценка **«неудовлетворительно»** - при положительных оценках менее двух объектов оценивания.

7.2. Вопросы для выпускного экзамена по курсу

Вопросы охватывают различные аспекты этой дисциплины: историю эстетической мысли, теорию красоты, художественную критику, философию искусства и другие важные темы.

Вопросы помогут студентам продемонстрировать знание основных теоретических аспектов эстетики, умение анализировать художественные явления и размышлять над современными проблемами искусства.

1–10: Основные понятия и история эстетики

1. Дайте определение понятию "эстетика". Как оно изменилось со временем?
2. В чём разница между красотой и искусством?
3. Какие ключевые идеи были предложены Платоном и Аристотелем в отношении прекрасного?
4. Опишите вклад Иммануила Канта в развитие эстетической мысли.
5. Как Фридрих Ницше понимал искусство и его связь с жизнью?
6. В чём суть формалистского подхода к искусству?
7. Объясните разницу между классической и неклассической эстетикой.
8. Как философия постмодернизма переосмыслила традиционные представления о красоте?
9. Что такое "катарсис" в искусстве? Приведите примеры.
10. В чём состоит отличие эстетики от критики искусства?

11–20: Красота и восприятие

11. Почему разные эпохи и культуры имеют разное понимание красоты?
12. Можно ли считать красоту объективной категорией?
13. Какие факторы влияют на восприятие красоты человеком?
14. Существует ли связь между моралью и красотой?
15. Что такое "сублимация" в эстетическом смысле?
16. В чём различие между "красотой" и "гармонией"?
17. Какое место занимает понятие "симметрия" в классических теориях красоты?
18. Что значит "субъективность восприятия" в контексте эстетики?
19. В чём ценность эстетического опыта для человека?
20. Есть ли разница между "естественной" и "искусственной" красотой?

21–30: Искусство и эстетическая критика

21. В чём отличие художественной критики от анализа произведения искусства?
22. Какую роль играют эмоции в восприятии искусства?
23. Может ли произведение искусства быть одновременно красивым и ужасающим?
24. В чём смысл понятия "авангардизм" в искусстве?
25. Как современность меняет наши представления о художественных канонах?
26. Какие критерии используются для оценки произведений искусства?
27. Существуют ли универсальные принципы художественного творчества?
28. Как связана идея "авторства" с восприятием произведения искусства?
29. Как влияет контекст на восприятие художественного произведения?
30. В чём сложность определения границы между искусством и не-искусством?

31–40: Современная эстетика и её направления

31. Что такое "арт-критика"? Какие задачи она решает?
32. Как меняется статус художника в современном обществе?
33. В чём особенность эстетики цифровых медиа?
34. Какие новые формы искусства появились в последние десятилетия?
35. Каковы главные вызовы, стоящие перед эстетикой в эпоху глобализации?
36. Что такое "перформанс" как форма искусства?
37. Влияют ли экономические условия на развитие искусства?
38. В чём значимость концептуального искусства для современных дискуссий об эстетике?
39. Как социальная справедливость отражается в эстетических практиках?
40. В каком направлении развивается эстетическое образование сегодня?