

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины

**Б1.О.01.03 ЭСТЕТИКА**

Направление подготовки **51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и  
природного наследия**

Направленность (профиль) *«Экскурсионная и экспозиционно-выставочная  
деятельность»*

(год начала подготовки – 2025)

Санкт-Петербург  
2024

## 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)
1.	ПК-4	ПК-4.1. Знать основные понятия в области экспозиционно-выставочной деятельности; ПК-4.2. Знать классификацию выставок и экспозиций; ПК-4.3. Знать перечень проектной документации и ее структуру; ПК-4.4. Знать этапы научного проектирования экспозиции; ПК-4.5. Знать методы построения экспозиции и экспозиционные приемы; ПК-4.6. Уметь разрабатывать проектную документацию к экспозиции; ПК-4.7. Уметь отбирать экспозиционные материалы для выставки; ПК-4.8. Уметь применять на практике методы проектирования экспозиции; ПК-4.9. Уметь составлять экспозиционные тексты; ПК-4.10. Владеть методами и приемами построения экспозиции; ПК-4.11. Владеть навыками составления проектной документации; ПК-4.12. Владеть навыками проектирования выставки.
2.	ОПК-1	ИОПК-1.1. Знает: теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде. ИОПК-1.2. Умеет: применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач ИОПК-1.3. Владеть: навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных разработок.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП:

Цель дисциплины: создание у студентов целостного представления об эстетике как самостоятельной области знания, раскрытие основных этапов становления и развития эстетических знаний с акцентом на сквозных понятиях, проблемах и идеях, являющихся общими для всех эстетических систем и актуальными в настоящее время.

Задачи дисциплины:

- формирование знаний основных эстетических учений в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения; базовых этических категорий, особенностей их формирования и эволюции, роли и места эстетики в культуре;
- формирование умений оперировать основными эстетическими категориями в типовых ситуациях выбора и самостоятельно находить решения эстетических проблем и их обосновывать;
- формирование навыков ориентации в основных эстетических учениях, анализа эстетических проблем, восприятия художественных произведений.

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимые в последующей деятельности.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа (*1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам*).

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час
<b>Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):</b>	<b>64</b>
в том числе:	
Лекции	32
Лабораторные работы / Практические занятия	-/32
<b>Самостоятельная работа (всего)</b>	<b>53</b>
<b>Вид промежуточной аттестации (экзамен):</b>	<b>27</b>
контактная работа	2,35
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	24,65
<b>Общая трудоемкость дисциплины (в час. / з.е.)</b>	<b>144/4</b>

### 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

#### 4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
	Предмет и значение эстетики как философской дисциплины.
	Из истории эстетических учений.
	Основные эстетические категории.
	Социальное освоение эстетических категорий.
	Искусство как форма освоения действительности.
	Архитектура как вид искусства.
	Скульптура.

	Живопись как главный вид изобразительного искусства.
	Театр. Кино.
	Музыка.
	Техническая эстетика.

#### 4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

#### 4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

№ п/п	наименование блока (раздела) дисциплины	Наименование видов занятий	Форма проведения занятия
1.	Тема 2. Из истории эстетических учений	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
2.	Тема 3 Основные эстетические категории	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
3	Тема 4. Социальное освоение эстетических категорий	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
4	Тема 5. Искусство как форма освоения действительности	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
5	Тема 6. Архитектура как вид искусства	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
6	Тема 7. Скульптура	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
7	Тема 8. Живопись как главный вид изобразительного искусства	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
8	Тема 9. Театр, кино	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
9	Тема 10. Музыка	Лекция	Лекция-диалог
		Практические занятия	Дискуссия
10		Лекция	Лекция-диалог

	Тема 11. Техническая эстетика	Практические занятия	Дискуссия
--	-------------------------------	----------------------	-----------

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

### 5.1 Темы конспектов:

1. Культурные празднества и организация театральных зрелищ в античности.
2. Эстетические идеалы афинской демократии.
3. Единство истины, блага и красоты в античной эстетике.
4. Аристотель о природе художественного творчества и его роли в жизни общества.
5. Театр как отражение агонального духа общественной и культурной жизни Афин.
6. Христианское обоснование эстетического идеала.
7. Схематизм, аллегоризм и символизм как принципы средневекового искусства.
8. Общая характеристика ренессансной эстетики: гуманизм против схоластики.
9. Традиция рационализма о сущности эстетического (французский классицизм и др.).
10. Творческие концепции XVII века: классицизм, реализм, барокко (основные принципы, представители).
11. Музыка как высшее искусство (Шопенгауэр).
12. Социальная и классовая обусловленность эстетических принципов.
13. Биологизм в эстетической концепции Спенсера.
14. Социологическое направление в эстетике позитивизма (Конт).
15. Социально-психологическая интерпретация эстетических категорий.
16. Проблемы искусства и творчества в философии экзистенциализма (Ж.-П.Сартр, А.Камю).
17. Теория реализма в искусстве.
18. Марксистская эстетика в России и СССР.
19. Проблемы эстетического в дискуссиях западников и славянофилов.
20. Отражение в художественных образах архитектуры строя общественной жизни, уровня духовного развития общества, его эстетических идеалов.
21. Главные выразительные средства и приемы пластической образности: объем, форма, композиция, силуэт, движение, жест, ритм, пропорции, цвет, фактура.
22. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф, контррельеф.
23. Историческое развитие скульптуры.
24. Специфические возможности живописи в передаче реального мира.
25. Значение перспективы, ракурса, контраста, манеры исполнения и фактуры.
26. Материалы и техника живописи: темпера, масляная живопись, энкаустика, мозаика, фреска, витраж, вазапись.
27. Историческое развитие жанров, их видоизменение и взаимопроникновение.
28. История развития театрального искусства от первобытных обрядов до наших дней.
29. Проблема “кризиса театра”.
30. Эмоциональный дуэт актера и зрителя - отличительная особенность театрального искусства.
31. История развития кино: от “великого немого” до стереоскопии и стереофонии широкоэкранный кинематографа.
32. Особенности кинообраза и выразительные средства кино: крупный и средний план, композиция кадра, монтаж.
33. Кино и телевидение: перспективы развития.
34. “Музыкальный язык”.
35. Требования дизайна: функциональность, соответствие психики человека, единство целого и частных, соблюдение правила “золотого сечения”.
36. Искусство и труд.
37. Свойства теплых и холодных цветов спектра.

38. Цвет и его воздействие на психику человека.
39. Романс. Камерно-инструментальная музыка. Симфоническая музыка.
40. Специфика эстетического как самовыражения человека, ценностного отношения человека к миру.
41. Особенности эстетического восприятия.
42. Эстетическое как сфера художественной деятельности людей.
43. Функции эстетики: ценностно-ориентирующая, нормативная, познавательная, воспитательная.
44. Прекрасное как основная положительная форма эстетического освоения действительности.
45. Прекрасное и безобразное.
46. Трагическое как эстетическая категория.
47. Социальные группы как носители эстетических вкусов и нравов.
48. Искусство как специфический род практически-духовного освоения действительности.
49. Структура искусства: виды искусства, жанры, исторические типы

## 5.2 Темы рефератов:

1. Эстетические чувства, их связь с иерархией потребностей личности.
2. Художественное произведение как форма бытия искусства.
3. Историзм эстетических нравов.
4. Эстетический идеал как один из социальных ориентиров.
5. Эстетические особенности христианского искусства.
6. Эстетические особенности исламского искусства.
7. Эстетические особенности буддийского искусства.
8. Специфика технической эстетики.
9. Художественный образ – центральное понятие произведения искусства.
10. Специфика проявлений эстетического в науке.
11. Пространственные виды искусства (живопись, скульптура, архитектура).
12. Временные виды искусства (музыка, литература).
13. Синтетические виды искусства (танец, театр, кино).
14. Особенности современной эстетической мысли.
15. История художественных стилей в Европе.
16. Эстетическая традиция как составная часть национального характера.
17. Исторические лики прекрасного.
18. Диалектика абсолютного и относительного применительно к иерархии эстетических категорий.
19. Эстетические принципы дзен-буддизма как историческая основа эстетики дизайна.
20. Эстетические течения, отразившиеся в архитектуре Санкт-Петербурга
21. Эстетика православной иконы.
22. Проблемы современного эстетического воспитания.
23. Психологические аспекты, освоение эстетических категорий.

## 5.3 Темы практических занятий:

**К теме 2.** Эстетическая мысль античности. Эстетическая мысль Средневековья. Эстетическая мысль эпохи Возрождения. Эстетическая мысль XVII - XVIII веков. Эстетическая мысль второй половины XIX - начала XX веков. Эстетическая мысль XX века. Эстетическая мысль в России (XIX-XXвв.).

**К теме 3.** Эстетика авангарда XX века: безобразное как эстетический эквивалент абсурдности бытия. Низменное как форма безобразного. Ужасное как эстетическая категория. Трагическое как форма проявления прекрасного, возвышенного. Диалектика трагического и комического (“смех сквозь слезы”). Комическое и безобразное, комизм и оптимизм.

**К теме 4.** Эстетические чувства: их градация, историзм, культурное своеобразие, личностная детерминация. Социальные группы как носители эстетических вкусов и нравов. Эстетические нравы – их историзм, культурное своеобразие, связь с формами преемственности в культуре.

**К теме 5.** Природа художественного творчества. Эстетика и психология творчества. Понятие художественного образа. Художественная правда. Роль личности художника: диалектика субъективного и объективного, индивидуального и общественного.

**К теме 6.** Отражение в художественных образах архитектуры строя общественной жизни, уровня духовного развития общества, его эстетических идеалов. Раскрытие целесообразности архитектурного замысла в организации пространства, в группировке архитектурных масс, в пропорциональных отношениях частей и целого, в ритмическом строе.

**К теме 7.** Человек как основная тема скульптуры. Основные разновидности круглой пластики: станковая, монументальная, мемориальная скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф, контррельеф. Жанры скульптуры. Историческое развитие скульптуры. Скульптура и архитектура.

**К теме 8.** Художественный образ. Выразительные средства живописи: цвет, светотень, линия и силуэт, композиция, ритм. Значение перспективы, ракурса, контраста, манеры исполнения и фактуры. Основные жанры живописи: бытовой, исторический, портрет, пейзаж, натюрморт. Историческое развитие жанров, их видоизменение и взаимопроникновение. Выразительные возможности бессюжетных композиций. Принципы художественного анализа живописного произведения.

**К теме 9.** История развития театрального искусства от первобытных обрядов до наших дней. Русское сценическое искусство - театр реализма, острой социальной проблематики, психологического анализа. Проблема “кризиса театра”. История развития кино: от “великого немого” до стереоскопии и стереофонии широкоэкранный кинематографа. Кино как синтетическое искусство. Театр и кино. Кино и телевидение: перспективы развития.

**К теме 10.** Особенности музыки как вида искусства. Музыкальные стили и жанры. Выразительные средства музыки. “Музыкальный язык”. Природа музыкального образа. Музыкальная культура. Музыка “серьезная” и “легкая”.

**К теме 11.** Эстетика и техника: альтернатива или интеграция. Дизайн как искусство. Требования дизайна: функциональность, соответствие психики человека, единство целого и частей, соблюдение правила “золотого сечения”. Методы дизайна: гениальная интуиция и математический расчет. Роль дизайна в современной культуре.

## **6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ**

### **6.1. Текущий контроль**

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Темы 1-11	Конспект Реферат Устный опрос

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Кривцун, О. А. Эстетика : учебник для вузов / О. А. Кривцун. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 549 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15175-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511180> (дата обращения: 01.02.2024).

2. Никитина, И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 676 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2606-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/509142> (дата обращения: 01.02.2024).
3. Эстетика : учебник для вузов / В. В. Прозерский [и др.] ; под редакцией В. В. Прозерского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9042-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512090> (дата обращения: 01.02.2024).

## **8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:**

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>
2. Научная электронная библиотека eLibrary <https://www.elibrary.ru>
3. Библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>

## **ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

### **9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса**

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

- AstraLinux
- LibreOffice
- Яндекс.Браузер
- GIMP

### **9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):**

Не используются

## **10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).