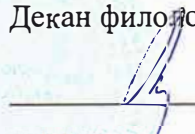

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Филологический факультет

Утверждено:

Декан филологического факультета

 И.В. Тубалова

«16» сентября 2024 г.

Оценочные материалы по дисциплине

Эстетика. История искусств

по специальности

52.05.04 Литературное творчество

Специализация

Литературный работник

Форма обучения

Очная

Квалификация

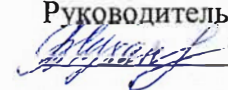
Литературный работник

Год приема

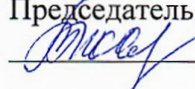
2024

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

 В.А. Суханов

Председатель УМК

 Ю.А. Тихомирова

Томск – 2024

1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ОПК-1 – способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

– ПК-4 – способен решать исследовательские задачи в профессиональной деятельности.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1. Демонстрирует знание истории и теории в профессиональной сфере.

ИОПК-1.2. Применяет теоретические и исторические знания в творческом процессе.

ИОПК-1.3. Осуществляет постижение произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ИПК-4.2. Демонстрирует готовность к использованию в своей профессиональной деятельности знания эстетических и художественных открытий русской и зарубежной литературы.

2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;
- реферат;
- письменная работа.
- сообщение-презентация

Тестирование нацелено на проверку компетенций (ИОПК-1.1 и ИОПК-1.3.), проводится в 9 семестре (Модуль 1 - Эстетика и искусство классической эпохи) и в 10 семестре (Модуль 2 - Неклассическая и постнеклассическая эстетика и искусство)

Тест. Модуль 1 (ИОПК-1.1, ИОПК-1.3)

1. В каком году А. Баумгартен ввел термин «Эстетика»?

- а) 1735
- б) 1736
- в) 1741

2. Укажите художника, создавшего триптих «Воз сена».

- а) Клод Моне
- б) Иероним Босх
- в) Винсент Ван Гог

3 Кто автор трактата «О прекрасном»?

- а) Платон
- б) Плотин
- в) Аристотель

Ключи: 1) – а, 2) – б, 3) – б.

Тест. Модуль 2 (ИОПК-1.1, ИОПК-1.3)

1. а) Как называется художественное направление, определение которого представлено ниже:

..... (позднелат. «вещественный») – направление в изобразительном искусстве, архитектуре и литературе, представители которого провозгласили главным принципом своего творчества стремление к достоверному воспроизведению действительности. Несмотря на солидный, по меркам истории искусства возраст, оно до сих пор сохраняет свою актуальность, а его художественный язык используют мастера по всему миру.

б) К этому направлению принадлежат:

(выберите нужное)

- 1) Гюстав Курбе
- 2) Роден
- 3) Ф.М. Достоевский
- 4) Марк Шагал

2. В 1863 г. в России было организовано «Товарищество передвижных художественных выставок».

а). Как называли художников - участников этих выставок

б). Назовите имена художников, входивших в это объединение (не менее 3-х):

И. Н. Крамской,

3. Этого норвежского художника и самую знаменитую его картину (Национальная галерея Осло) по праву считают предтечей экспрессионизма.

а) Назовите имя художника

б) Как называется эта картина:

- 1) Тревога
- 2) Меланхолия
- 3) Крик
- 4) Ночной странник

Ключи:

1. а) - Реализм; б) – 1), 2), 3)

2. а) - «Передвижники»; б). - И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, В.А. Серов Н. Е. Маковский. В. Д. Polenov

3). а) - Эдвард Мунк; б) – 3) Крик

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

Примерные темы реферативных работ к Модулю 1. (ИОПК-1.1., ИОПК-1.2., ИОПК-1.3., ИПК-4.2.)

1. Эстетические аспекты русской православной софиологии.
2. Проблема прекрасного в эстетике В. Соловьева.
3. Соборно-эллинистские формы переживания искусства у Вяч.Вс. Иванова.
4. Эстетические проблемы театрального искусства.
5. Художественный образ и реальность (гносеологический аспект).
6. Взаимоотношение философии и поэзии в работах М. Хайдеггера.
7. Интуитивистские концепции искусства (Б. Кроче, Р. Коллингвуд).
8. Эстетические темы в трактатах Лао-цзы.
9. Принципы японской эстетики (Мурасаки-сикибу «Повесть о Гэндзи»).

10. Эстетические идеи стоиков.

Примерные темы реферативных работ к Модулю 2. ИОПК-1.1., ИОПК-1.2., ИОПК-1.3., ИПК-4.2.

1. Концепция «дегуманизации искусства» Х. Ортеги-и-Гассета.
2. В. Беньямин о трансформации искусства и его основных функций (эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»).
3. Судьба искусства и эстетики в ситуации «переоценки ценностей» в работах
4. Ж. Бодрийера
5. Концепция художественного процесса XX в в книге Ю. Борева Художественная культура XX в
6. Аксиоматика неклассической эстетики (кн. Н.Б. Маньковской «Эстетика постмодерна»).
7. Воззрения на искусство современных философов: Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Бодрийера, У. Эко, Ж. Делёза, И. Хассана, Р. Рорти, П. де Мана, Ф. Джеймисона, Ж. Деррида или других - по выбору студента
8. Общая характеристика исследования и реферирование одной из глав книги (по выбору студента):
 - Д. Сарабьянов. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М, 2001
 - М. Герман. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб, 2003
 - Е. Андреева. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб, 2007
 - Е. Андреева. ВСЁ И НИЧТО. Символические фигуры в искусстве XX века. СПб, 2011

Критерии оценивания реферата

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу по выбранной теме и нацелен на проверку компетенций ИОПК-1.1., ИОПК-1.2., ИОПК-1.3., ИПК-4.2.

Оценивание реферата («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») происходит по следующим критериям: 1) владение понятийным аппаратом и умение применять теоретические и исторические знания по дисциплине; 2) понимание актуальности темы, места и значения исследуемого материала в проблемном поле изучаемой дисциплины; 3) обоснованность выбора используемых источников; 4) умение анализировать и обобщать материал, полно раскрыть проблему; 5) способность создать целостное, грамотное и правильно оформленное письменное высказывание.

Реферат должен быть написан согласно следующей структуре: 1) титульный лист; 2) оглавление; 3) введение; 4) текстовое изложение материала, разбитое на пункты и подпункты с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 6) список использованной литературы; 7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть реферата).

Сообщение-презентация

Сообщение - презентация представляет собой индивидуальную творческую работу, нацеленную на проверку умения обучающимися применять теоретические и исторические знания по дисциплине в профессиональной / творческой деятельности (проверка компетенций ИОПК-1.1., ИОПК-1.2., ИОПК-1.3., ИПК-4.2)

Примерные темы для сообщения-презентации:

1. Эстетика модерна в живописи Поля Гогена, М.А. Врубеля, В.М. Васнецова (на выбор студента)
2. «Скульптор, как Бог, ваяет человека и мир». Творчество О. Родена.
3. «Музыкальный импрессионизм» Клода Дебюсси

4. Синтез музыки живописи в творчестве М. Чюрлениса.
5. Творчество А. Гауди.
6. «Русские сезоны в Париже» нач. XX в. – триумф русского балета.
7. Театр кукол Резо Габриадзе
8. Перфомансы, акции и уличные представления: эстетический потенциал современных форматов.
9. Народные промыслы России как вид творческой деятельности.
10. Современное искусство кино. «Артхаусные» фильмы, «фестивальное» кино, «авторское кино» (по выбору студента).
11. Фэнтези в современной России. Причины востребованности и коммерческого успеха книг и киноверсий. (Например, «Дневного дозора» и «Ночного дозора» С Лукьяненко).
12. Архитектура Томска. Обзор основных архитектурных стилей города: русский стиль (дерево), сибирское барокко, классицизм и модерн (в дереве и камне) - или другие по выбору студента.
13. Эстетический потенциал «больших» и «малых» скульптурных форм на улицах г. Томска.
14. Творчество современных режиссеров кино (по выбору студента): Бергман, Антониони, Феллини, Стеллинг, Тарковский, Кустурица, Альмодовар, Кесельевский, Кубрик, Ким Ки-Дук или другие

Критерии оценивания. Сообщение-презентация оценивается «зачтено» /» не зачтено». Оценка «зачтено» ставится, если автор владеет понятийным аппаратом и применяет знание теории и истории в творческой/ профессиональной деятельности; тема раскрыта полно, собран и обобщен необходимый материал, сообщение сделано с опорой на научно-исследовательскую литературу, выдержана структура доклада. Презентация представляет собой структурированный визуальный ряд с использованием качественных иллюстраций и тезисным изложением материала (в виде схем, таблиц); при представлении доклада студент демонстрирует свободное владение материалом, корректно отвечает на поставленные вопросы, укладывается в регламент выступления.

«Не зачтено» выставляется в том случае, если автор не владеет понятийным аппаратом и не применяет знание теории и истории в творческой/ профессиональной деятельности; сообщение поверхностное по содержанию, презентация сделана неудовлетворительно.

Письменная работа (ИОПК-1.1., ИОПК-1.2., ИОПК-1.3., ИПК-4.2.):

Тема: Взаимодействие поэтического и кинематографического текстов. Сравнительный анализ литературного источника и киноверсии: Поэма М.Ю. Лермонтова «Ашик Кериб» – сценарий и фильм С. Параджанова «Ашик Кериб»

1. Определить, что в сказке Лермонтова можно снять, а что невозможно. Какие необходимы изменения в сюжете или деталях для её перевода в кинотекст.
2. Сравнить сказку Лермонтова и сценарий Параджанова по стилю, подаче материала, проработке образов.
3. Проанализировать все элементы кинотекста с целью определения главного метода и поэтики творчества Параджанова: «синтез искусств», «восточная эстетика» (орнаментальность, символизм, условность изображения, каноничность, плоскостность, описательность), эстетика «немного кино» и др.

Критерии оценивания. Письменная работа оценивается «зачтено» / «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится, если автор работы понял и основательно проработал тему, опираясь на необходимые источники, не допуская некорректных заимствований;

продемонстрировал умение анализировать и сопоставлять художественные произведения разной эстетической природы, самостоятельно и оригинально мыслить.

«Не зачтено» выставляется в том случае, если не проработаны основные вопросы, работа представляет собой поверхностное по содержанию и не структурированное высказывание.

3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания.

Экзамен по дисциплине «Эстетика. История искусств» проводится в устной форме по билетам. Продолжительность экзамена 1,5 часа. Билет состоит из 3 частей. Первая и вторая части билета, направленные на проверку ИОПК-1.1 ИОПК-1.2, представляет собой вопросы, ответы на которые даются в развернутом виде

Примерный перечень экзаменационных вопросов:

1. Предмет и основные проблемы эстетики как философской дисциплины.
2. Представление об эстетическом вкусе в эстетике. Сущность эстетического вкуса, его структура. Основные проблемы эстетического вкуса.
3. Эстетический опыт: сущность, основные проблемы, значимость для жизни человека.
4. Специфика эстетического восприятия. Природа эстетического объекта и процесс его формирования.
5. Эстетическая ценность и эстетическая оценка.
6. Категория «прекрасного», «комического», «трагического», «возвышенного» и в эстетике.
7. Проблема дефиниции искусства.
8. Проблема происхождения искусства.
9. Функции искусства в истории эстетики.
10. Составные элементы искусства. Специфика художественного образа.
11. Эстетические идеи Платона.
12. Представление о «мимесисе» и сущности искусства у Аристотеля. Теория трагедии Аристотеля.
13. Основные идеи средневековой эстетики.
14. Эстетика и философия искусства эпохи Возрождения.
15. Теория вкуса в английской эстетике эпохи Просвещения.
16. Эстетическая способность суждения у Канта. Определения прекрасного в «Аналитике возвышенного».
17. Роль разума и воображения в эстетике возвышенного И. Канта
18. Основные идеи работы Лессинга «Лаокоон».
19. И. Гете о сущности искусства.
20. Теория поэзии Ф. Шиллера.
21. Теория «смешного» в немецком романтизме (Шлегель, Жан-Поль)
22. Учение о «прекрасном» Платона.
23. «Философия искусства» Шеллинга.
24. Немецкие романтики о поэзии. Ф. Шлегель о принципах развития эстетической культуры.
25. Основные проблемы «философии искусства» Гегеля.
26. Искусство как эстетический феномен. Проблема происхождения и дефиниции искусства.
27. Классическая эстетика о составных элементах и функции искусства
28. Виды искусства: типология, принципы классификации.
29. Классическое и неклассическое искусство.

30. Реализм: основные принципы и этапы развития в художественной культуре 19- 20 вв. (на примере одного из видов искусства).
31. Модернизм как художественное движение.
32. Эстетика и искусство авангарда. Основные направления в западноевропейском искусстве.
33. Живопись русского авангарда нач. XX в.
34. Искусство кино. Проблема языка кино и киноэстетики.
35. Архитектура как вид искусства. Характеристика направления, стиля в архитектуре или творчества выдающегося архитектора (по выбору студента).
36. Эстетика и искусство постмодернизма

Третья часть, проверяющая ИОПК-1.1 и ИОПК- 1.3, - практическое задание (анализ и интерпретация фрагмента из философско-эстетической работы или ответ на вопросы).

Примеры практического задания:

1. Прочитайте фрагменты из работ Ж. Бодрийяра («Прозрачность зла» 1990г и др.). В чем автор видит причину «конца искусства и эстетики»?

«Сегодня в области эстетики уже не существует Бога, способного распознать своих подданных. Или, следуя другой метафоре, нет золотого стандарта ни для эстетических суждений, ни для наслаждений. Это — как валюта, которая отныне не подлежит обмену, курс которой не может колебаться по собственному усмотрению, избегая конверсии в цену или реальной стоимости».

«Пройдя через освобождение форм, линий, цвета и эстетических концепций, через смешение всех культур и всех стилей, наше общество достигло всеобщей эстетизации, выдвижения всех форм культуры (не забыв при этом и формы антикультуры), вознесения всех способов воспроизведения и антивоспроизведения»

«эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает»

«...объект в своей банальности переносится в пространство эстетики, что делает весь мир своего рода реди-мейдом. Акт Дюшана ничтожный [infinitesimal] сам по себе, но в результате него вся банальность мира переходит в сферу эстетики, а все эстетическое становится банальным. Между этими двумя пространствами банальности и эстетики происходит переключение [commutation], которое действительно кладет конец эстетике в традиционном понимании этого слова. И для меня тот факт, что весь мир становится эстетическим, в определенной степени означает конец искусства и эстетики»

2. П.А. Федотов, русский живописец натуральной школы середины XIX века, написал для зрителей своей картины короткое стихотворение, которое разошлось по столице:

*“... Начинается, починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют,
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.
И вот, извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице, —
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
“Я, дескать, до денежек доберусь”!*

Как называется картина, сюжет которой автор изложил в стихотворении. В чем особенности эстетики «натуральной школы»?

3. В конце 1890-х годов в России сформировалось художественное объединение, один из эстетических постулатов которого гласил: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца».

а). Как называлось это объединение и издаваемый им журнал.

б) Назовите художников, входивших в это объединение (не менее 3):

А.Н. Бенуа.....

4. Этот стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве конца XIX начала XX веков назывался в разных странах по-разному: во Франции – «ар нуво», в Германии – «югендстиль», в Италии – «либерти».

Как назывался он в России? В чем его особенности?

5. Знаменитый режиссер Луис Бюнуэль и художниксоздали короткометражный авангардный фильм "Андалузский пес"(1929г).

а). Кто был соавтором фильма Л. Бюнуэля 3. В 1929 году режиссер Луис Бюнуэль и художниксоздали короткометражный авангардный фильм, основанный на последовательности иррациональных ассоциаций. Кто был соавтором фильма Л. Бюнуэля "Андалузский пес»:

а) Пауль Клее

б) Сальвадор Дали

в) Казимир Малевич

б). Что составило основу фильма.

Ключи:

1. Эстетизация всего в повседневной реальности, вследствие чего эстетика растворяется в вещах и пропадает какой-либо критерий для эстетического суждения и оценки.

2. П. Федотов. «Сватовство майора»»

3. а) «Мир искусства»

б). А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, В. А. Серов, И. Э. Грабарь

4. Стиль «модерн»

5. а) Сальвадор Дали; б) последовательность иррациональных ассоциаций

Критерии оценивания:

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся дает развернутый ответ на каждый вопрос билета и демонстрирует владение понятийным аппаратом дисциплины, знание основных этапов развития искусства и эстетической мысли; безошибочно выполняет практическое задание.

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся дает развернутый ответ на каждый вопрос билета и демонстрирует владение понятийным аппаратом, знание основных этапов развития искусства и эстетической мысли; допускает ошибки в выполнении практического задания, не соблюдает меру в сочетании анализа научного текста и субъективной оценки.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не дает развернутых ответов на вопросы билета, неточно использует терминологию, допускает ошибки в выполнении практического задания.

«Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не дает ответы на вопросы билета, не владеет терминологией дисциплины и допускает ошибки в выполнении практического задания.

4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Тест

1. Соразмерность, порядок, красота – характеристика, какого периода из истории эстетики? (ИОПК-1.1.)
 - а) Античной
 - б) Средневековой
 - в) Барокко
2. Оратория музыкальный жанр, который характерен ... (ИОПК-1.2.)
 - а) для стиля «классицизм»
 - б) для стиля «барокко»
 - в) для стиля «романтизм»
3. Вера в разум и силу человека – одна из характеристик эстетики ... (ИОПК-1.3.)
 - а) модернизма
 - б) средневековья
 - в) просвещения
4. Поэзию И. Х. Ф. Гельдерлина, У. Блейка, Д. Китса относят к эстетике ... (ИПК-4.2.)
 - а) реализма
 - б) романтизма
 - в) модернизма
5. В каком из видов искусств прославилась Мария Тальони? (ИОПК-1.1.)
 - а) балет
 - б) кино
 - в) опера
6. Соотнесите автора и название произведения. (ИОПК-1.2.)

а) У. Эко	1. «Опыты»
б) Платон	2. «Исповедь»
в) Августин	3. «Пир»
г) М. Монтень	4. «История красоты»
7. Кто автор эстетического трактата «Рождение трагедии из духа музыки»? (ИОПК-1.3.)
 - а) Ф. Гегель
 - б) Ф. Ницше
 - в) Л. Фейербах
8. «Митьки» – это ... (ИПК-4.2.)
 - а) советская группа художников
 - б) вокально-эстрадный ансамбль
 - в) название картины А. Монастырского

Ключи: 1 – а, 2 – б, 3 – в, 4 – б, 5 – а, 6. а – 4; б – 3; в – 2; г – 1, 7 – б, 8 – а.

Информация о разработчиках

Чубракова Зинаида Анатольевна, к.ф.н., доцент, доцент кафедры истории русской литературы XX–XXI вв. и литературного творчества филологического факультета НИ ТГУ.
Малькова Алина Викторовна, к.ф.н., ст. преподаватель кафедры истории русской литературы XX–XXI вв. и литературного творчества филологического факультета НИ ТГУ.