

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»**

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на заседании Педагогического Совета
СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

Протокол № 9 от 25.06 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБПОУ
«Колледж «Красносельский»

Г.И. Софина

2020 г.

Приказ № 49 от 25.06 2020 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 CD507400BVB02FAC49F694BA10A42772
Владелец: Софина Галона Ивановна
Действителен: с 25.09.2023 до 25.12.2024

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ**

по дисциплине

ОПД.04 Эстетика

для обучающихся по специальности

43.02.13 Технология парикмахерского искусства

СОГЛАСОВАНО

Эксперт(ы) от работодателя:

Санкт-Петербург

2020 г.

Содержание:

1. Пояснительная записка.....3
2. Планирование практических занятий.....5
3. Содержание практических занятий и задания для их выполнения.....6
4. Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированных умений (освоенных компетенций)....14

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации разработаны для выполнения практических заданий по дисциплине **ОП.04. Эстетика** по специальности **43.02.13 Технология парикмахерского искусства**, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм».

Основными этапами практического занятия являются:

- проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию;
- инструктаж, проводимый преподавателем;
- выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач;
- последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения обучающимися запланированными умениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять знания эстетики при освоении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;

знать:

- историю эстетики;
- место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с философией, историей, психологией;
- основные категории эстетики;
- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы художественного творчества;
- понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов;
- эстетику внешнего образа человека.

В результате выполнения практических заданий обучающийся должен овладеть следующими общими и профессиональными **компетенциями:**

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования.

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его потребностей.

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.

- ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.
 ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.

Методические рекомендации включают:

- 1) Планирование практических занятий;
- 2) Практические задания, сопровождающиеся указаниями для их выполнения;
- 3) Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированных умений (освоенных компетенций).

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п/п	Наименование раздела, темы	Наименование практического занятия	Кол-во часов	Дата проведения
1	Раздел 1. Эстетика как наука Тема 1.1. Предмет и задачи эстетики как науки. Место эстетики в системе современного научного знания	Практическая работа №1 «Предмет и задачи эстетики как науки».	1	5 семестр
2	Тема 1.2. Основные этапы развития эстетики от древности до 17 в	Практическая работа №2 «Основные этапы развития эстетики до XVII в.».	1	5 семестр
3	Тема 1.3. Основные этапы развития эстетики с 18 в. до наших дней	Практическая работа №3 «Основные этапы развития эстетики XVIII-XX вв.»	1	5 семестр
4	Тема 1.4. Основные категории эстетики	Практическая работа №4 «Основные категории эстетики»	1	5 семестр
5	Раздел 2. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность Тема 2.1. Эстетическое сознание и его структура	Практическая работа №5 «Эстетическое сознание и его структура»	1	5 семестр
6	Тема 2.2. Эстетическая деятельность. Виды эстетической деятельности			5 семестр
7	Тема 2.3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. Сущность и эстетические основы художественного творчества	Практическая работа №6 «Искусство как высшая форма эстетической деятельности»	2	5 семестр
8	Тема 2.4. Основные этапы художественного творчества	Практическая работа №7 «Эстетика и художественная практика»	1	5 семестр
9	Тема 2.5. Прикладная эстетика и ее разновидности	Практическая работа №8 «Основные этапы художественного творчества»	1	5 семестр
10	Тема 2.6. Эстетика внешнего образа человека	Практическая работа №9 «Эстетика внешнего образа человека».	1	5 семестр
	Всего		10	

3. Содержание практических занятий и задания для их выполнения

Раздел 1. Эстетика как наука

Практическая работа №1 «Предмет и задачи эстетики как науки».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Предмет эстетики и предпосылки ее формирования.

2. Алгоритм действий:

Рекомендации

При изучении данной темы следует обратить особое внимание на связи и отношения эстетики с философией, историей, психологией, историей искусств и др. науками. Обучающиеся должны четко понимать специфику эстетики как науки.

3. Задания для самостоятельного анализа: В рамках данной темы рассматривается возникновение эстетики как философской дисциплины в середине XVIII века. (А. Баумгартен). Развитие предмета эстетики в истории философской науки: многообразие подходов. Эстетика как учение о чувственном явлении сверхчувственного (выразительное бытие), как философия искусства и теория художественной культуры. Эстетика в системе междисциплинарных связей.

4. Контрольные вопросы:

Когда эстетика формируется как самостоятельная философская дисциплина?

Кто впервые вводит термин «эстетика»?

Что понимал под эстетикой А. Баумгартен?

Кто является субъектом эстетики?

В чем заключается специфика эстетики как науки, чем она отличается от философии, истории, психологии, истории искусств и пр. дисциплин?

5. Учебная и нормативная литература:

Сокольников Н.М., Сокольников Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа №2 «Основные этапы развития эстетики до XVII в.».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать историю эстетики, основные этапы ее развития до XVII в.

2. Алгоритм действий:

Рекомендации:

При изучении данной темы следует обратить внимание на основные этапы развития эстетической мысли: античность, Средние века, Возрождение.

3. Задания для самостоятельного анализа: История эстетики в системе эстетического знания. Принцип историзма в исследовании развития эстетической мысли.

Зарождение и развитие эстетической мысли в культуре Древнего Востока. Античная эстетика и ее основные идеи. Прекрасное и Космос. Гармония внешнего и внутреннего мира человека (калокагатия). Мир идей и проблем прекрасного в философии Платона. Искусство как познание и «делание», мимесис и катарсис. Аристотель об искусстве как подражании, его принципы классификации искусств. Эстетика Древнего Рима (Лукреций, Гораций). Значение античной эстетической мысли для современного эстетического и художественного сознания.

Средневековая эстетика Запада. (Августин Блаженный, Ф. Аквинский), ее религиозный характер. Символизм средневекового искусства. Куртуазная культура и «смеховой мир» средневековья. Эстетика эпохи Возрождения: основные идеи и понятия. Становление светской культуры. Гуманизм и антропоцентризм. «Оборотная сторона» ренессансного индивидуализма и титанизма. Связь эстетики и художественной практики.

4. Контрольные вопросы:

Что такое калокагатия?

Что было идеалом красоты и гармонии для древних греков?

Что такое «мимесис»? Чем отличается его трактовка у Платона и Аристотеля?

Какие основные изменения произошли в эстетике Возрождения?

В чем заключалась «обратная сторона» титанизма эпохи Возрождения?

5. Учебная и нормативная литература:

Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа № 3 «Основные этапы развития эстетики XVIII-XX вв.»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать историю эстетики, основные этапы ее развития XVIII-XX вв.

2. Алгоритм действий:

Рекомендации:

При изучении данной темы следует обратить внимание на основные этапы развития эстетической мысли: Новое время, современность. А так же на то, что эстетика как самостоятельная философская наука формируется только во второй половине XVIII века, но, тем не менее, до этого мы можем говорить об эстетическом опыте, эстетическом сознании, эстетических идеях и пр.

3. Задания для самостоятельного анализа: Проанализировать Эстетику классицизма и барокко. Абсолютизм и рационализм как социально-политическое и философское основание классицизма. Эстетика Никола Буало, ее нормативность. Стилиевой дуализм в художественной культуре: канон и уравновешенность, ясность и разум, простота в классицизме; динамизм, экспрессивность, сложность композиционных решений, театральность, зрелищность — в искусстве барокко. Европейская просветительская эстетика XVIII века, ее исторические и идеологические основания.

Немецкая классическая эстетика конца XVIII — начала XIX века (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель). Кант о специфике эстетического. Сущность прекрасного и эстетического чувства. Кант о гении и антиномиях вкуса. Деятельностный характер искусства у Фихте. Шеллинг об искусстве как воссоздании абсолютного. Эстетика Гегеля в контексте его философской системы. Гегель о ступенях развития искусства: схематизм и гениальные прозрения.

Эстетика романтизма, ее социально-исторические основания. Бунтующая личность романтического героя и мистическая миссия художника. Искусство и поэзия как высшая наука. Европейская эстетика первой половины XIX века. Дионисийское и аполлоновское начала в культуре и искусстве (Ф. Ницше). Сложная и многообразная картина идей, школ, направлений эстетики второй половины

XIX века. Эстетика неокантианства (Г. Риккерт, В. Виндельданд, Г. Коген, Э. Кассирер). Эстетика позитивизма (И. Тэн). «Практическая эстетика» (Г. Земпер, У. Моррис). Эстетизм (У. Пейтер, О. Уайльд). Европейские эстетические концепции XX века. Постмодернизм и эстетика.

Особенности развития эстетической мысли в России. Связь древнерусской художественной культуры с византийской эстетикой. Иконопись, храмовое зодчество, литература как «образная философия». Русское барокко и русское Просвещение. Основные эстетические концепции в русской культуре второй половины XIX — начала XX века.

4. Контрольные вопросы:

Чем отличаются дионисийское и аполлоновское начала в культуре?

Какие школы и направления эстетики конца XIX- начала XX вв. Вы знаете?

5. Учебная и нормативная литература:

1 Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа №4 «Основные категории эстетики»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Прекрасное как основная категория эстетики.

2. Алгоритм действий: Рекомендации:

При изучении данной темы следует обратить особое внимание на такое понятие, как эстетический вкус, на его субъективные и объективные аспекты, а так же на возможности развития эстетического вкуса.

3. Задания для самостоятельного анализа: Эстетическое как чувственно-оценочное отношение к миру. Эстетическое в системе отношений человека к миру. Эстетическое в контексте высших ценностей человека: единство Истины, Добра, Красоты. Эстетическое и эстетизм. Эстетическое сознание и его структура. Эстетические чувства, эстетические потребности, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетические взгляды. Эстетическое и художественное.

4. Контрольные вопросы:

Какова структура эстетического сознания?

Что такое эстетические чувства? Какое место они занимают в системе духовных чувств человека?

Как Вы считаете, возможно ли спорить о вкусах?

Что такое эстетические идеалы? Изменяется ли он в различные исторические эпохи?

В чем разница между эстетическим и художественным?

5. Учебная и нормативная литература:

1 Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Раздел 2. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность

Практическая работа №5 «Эстетическое сознание и его структура»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать что такое Эстетическое сознание и его структуру.

2. Алгоритм действий:

Рекомендации

При рассмотрении данной темы обучающимся следует усвоить различие между эстетическими категориями и отдельными жанрами: не путать трагическое и трагедию; комическое и комедию. Особое внимание следует обратить на тот факт, что эстетическая категория трагического проявляется только в искусстве; трагическое в жизни не имеет никакого отношения к эстетике.

3. Задания для самостоятельного анализа: Понятие эстетических категорий, их роль в мышлении и человеческой деятельности. Эстетическое как метакатегория. Приятное, красивое, прекрасное: общность и различия. Прекрасное и полезное. Прекрасное и эстетический идеал. Безобразное как антоним красоты. Безобразное в искусстве, правомерность и необходимость его воплощения. Возвышенное. Этическое и эстетическое в возвышенном: героическое. Возвышенное в реальной жизни и в искусстве. Возвышенное и низменное. Трагическое. Катарсис (очищение) — нравственный механизм и результат воздействия на человека трагических переживаний. Комическое. Смех, остроумие, чувство юмора, сатира, ирония, сарказм,

4. Контрольные вопросы:

Перечислите основные эстетические категории?

Приведите примеры проявления эстетических категорий в жизни и в искусстве?

Чем категория прекрасного отличается от красоты?

В чем заключается особенность эстетической категории трагического? Где она может проявляться?

Что такое катарсис?

5. Учебная и нормативная литература:

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа №6 «Искусство как высшая форма эстетической деятельности»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать особенности искусства как вида эстетической деятельности.

2. Алгоритм действий:

Рекомендации: При рассмотрении данной темы особо следует выделить такие категории, как историческое «начало» искусства и перманентное его зарождение в человеческой истории. Искусство среди других форм культуры и типов духовного. Искусство и миф. Искусство и философия. Искусство и наука. Искусство и религия. Искусство и политика. Искусство и Эрос. Искусство и игра (сфера свободы). Искусство и творчество. Искусство и техника. Искусство и спорт. Искусство и природа. Искусство и досуг.

3. Задания для самостоятельного анализа: Понятие «искусство» в обыденном языке и эстетике. Многообразие концепций и определений искусства в искусствознании и эстетике: искусство как познание, искусство как идеология, искусство как наслаждение, искусство как вид духовного производства, искусство как общение, искусство как предсказание, искусство как компенсация, искусство как игра, искусство как социальная организация, искусство как творчество и др.

Онтологический, гносеологический, аксиологический статусы искусства. Искусство и жизнь: искусство как отражение жизни, искусство как жизнь.

4. Контрольные вопросы:

Какие вы знаете версии происхождения искусства?

Перечислите функции искусства?

Как искусство рассматривается в различных концепциях?

Как соотносится искусство с другими формами духовной культуры: мифологией, религией, наукой?

5. Учебная и нормативная литература:

1 Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа №7 «Эстетика и художественная практика»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать виды искусства как эстетическую проблему.

2. Алгоритм действий: Рекомендации. При изучении данной темы следует обратить внимание на то, что данная классификация искусств не постоянна, это открытая система; со временем появляются все новые виды искусства и дополняют ее (например, кино, фотография).

3. Задание для самостоятельного анализа: Виды искусства как эстетическая проблема: квалификация и классификация. Тенденции дифференциации и интеграции в науке и искусстве. Роды, виды, жанры искусства. Понятие «временных», «пространственных», «пространственно-временных», «зрительных», «слуховых», «синтетических» искусств. «Изобразительные» и «выразительные» (неизобразительные) искусства. Виды искусства как открытая система.

Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Архитектура. Садово-парковое искусство. Танец. Музыка. Литература. Изобразительные искусства: Живопись. Графика. Скульптура. Фотография. Синтетические (зрелищные) искусств. Театр. Эстрада и цирк. Кино. Телевидение, радио. Взаимодействие и синтез искусств как эстетическая проблема.

4. Контрольные вопросы:

Какие Вы знаете виды искусства?

Чем отличаются временные, пространственные и пространственно-временные виды искусства? Приведите примеры.

Как взаимодействуют различные виды искусств? Возможен ли их синтез?

Какие новые виды искусств появляются в последнее время?

5. Учебная и нормативная литература:

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа №8 «Основные этапы художественного творчества»

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Показать основные этапы художественного творчества.

2. Алгоритм действий: Рекомендации. При изучении данной темы следует обратить внимание на особенности художественного творчества в разных видах искусства.

3. Задание для самостоятельного анализа: Понятие «творчество», история его становления, современный смысл. Творчество и культура. Человек как творец культуры и ее творение. Предмет, субъект, продукт творчества. Специфика художественного творчества: основные проблемы, темы, теоретические сюжеты. Творчество как процесс. Основные фазы: общение с миром (видение, понимание и переживание мира) — замысел. Троица: художник — произведение — адресат.

Психофизиологические предпосылки и механизмы творческой деятельности. Творчество и бессознательное. Творчество и интуиция. Психоанализ: психические мотивации творчества. Задатки, способности. Талант, гениальность.

Художник как эстетическая проблема. Творчество и судьба. Художник как «автор». Возможности «безавторского» понимания искусства как текста. Проблема «смерти автора» (Р. Барт) в постмодернизме. Жизнь художника как эстетико-культурологическая проблема.

4. Контрольные вопросы:

Как Вы понимаете творчество?

В чем особенность художественного творчества?

Какие фазы творчества можно выделить?

Как рассматривается творчество с точки зрения психоанализа?

В чем различие таланта и гениальности?

Может ли быть искусство «безавторским»?

5. Учебная и нормативная литература:

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

Практическая работа № 9 «Эстетика внешнего образа человека».

Инструкция к выполнению:

1. Цель работы: Закрепление знаний об эстетике внешнего образа человека.

2. Алгоритм действий: Образ. Внутренний и внешний образы. Диалектика. Содержание и форма. Целое и часть. Сущность и явление. Мера.

Значение внешнего вида мастера. Виды и методы коммуникации. Консультация, ее этапы и элементы.

3. Задание: Подготовка эссе: «Красота согласно эстетическим критериям, Мой образ (или образ другого человека) согласно эстетическим критериям».

4. Контрольные вопросы:

1. Образ. Внутренний и внешний образы. Диалектика. Содержание и форма. Целое и часть. Сущность и явление. Мера.

2. Значение внешнего вида мастера.

3. Виды и методы коммуникации

4. Методы общения с клиентами разных возрастных категорий

5. Консультация, ее этапы и элементы

6. Особенности продажи в салоне. Факторы успешной продажи

5. Учебная и нормативная литература:

1. Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В. «История изобразительного искусства»: учебник. - 2-е изд., М.: Академия, 304 с.

4. Критерии оценки выполнения работ и степени овладения обучающимися запланированных умений (освоенных компетенций).

Вид работ	Критерии оценки	Баллы
Выполнение задания	Задание выполнено полностью с отличным качеством оформления доклада, презентации, рациональным использованием времени, самостоятельным планированием и организацией. Предоставлен правильный ответ на контрольный вопрос.	5
	Задание выполнено с незначительными недочетами, хорошее качество оформления доклада, презентации, соблюдение отведенного на выполнение задания времени, самостоятельное планирование и выполнение задания при несущественной помощи преподавателя.	4
	Удовлетворительное выполнение задания, помощь преподавателя в планировании и выполнении задания, отдельные ошибки и неточности в формулировках, оформлении доклада, презентации. Нарушения в организации и планировании работы. Отсутствие конкретного алгоритма проведения необходимых операций в соответствии с нормативными документами.	3
	Неудовлетворительное выполнение задания, с грубыми ошибками в докладе и защите работы, без соблюдения, отведенного на выполнение задания времени, неумение самостоятельно организовывать и планировать работу.	2
Выполнение задания с нарушениями сроков сдачи.	Задание выполнено во время консультаций, позже установленного срока оценивается по аналогичным критериям.	3