

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

Деканом факультета МАИС

 О.А. Будариной

«06» октября 2015 г.

Зав. кафедрой теории культуры,
этики и эстетики

 И.В. Малыгиной

«06» октября 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Эстетика

Направление подготовки «Дизайн»

Для всех профилей подготовки

Квалификация Бакалавр

Форма обучения Очная

Согласовано:

С председателем методического совета по качеству по направлению

**Москва
2015**

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалиста по направлению «дизайн» Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Эстетика» познакомить студентов с основами науки, ввести в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру, способствовать философскому осмыслению личностного и всечеловеческого опыта культурного творчества. Основная **цель** курса — формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.

Основные задачи:

- возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
- освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса;
- достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой;
- акцентирование внимания студентов на особенностях отечественной эстетической мысли;
- развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

Учебно-тематический план по дисциплине «Эстетика» Срок обучения – 4 лет

Наименование разделов и тем	Количество часов			
	Лекции	Сем.	Лабор.	С/Р
Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	1	1		
Основные этапы истории эстетической	1			2

мысли				
Эстетика Нового времени. Становление науки.	1	1		2
Эстетическая мысль XIX-XX веков	1	1		2
Эстетическое сознание.	1	1		2*
Эстетические чувства				2
Эстетические способности	1*	1		
Эстетическое суждение. Вкус	1	1		2
Категории эстетического суждения				2
Аксиологические категории эстетики	1	1		2*
Культура как эстетическое творчество	1	1		
Эстетическая типология культур	1	1		2
Эстетика как философия искусства	1*			
Личность художника	1	1		2
Жизнь произведения искусства в культуре		1		2*
Эстетическая практика и ее современные	1	1		2
Эстетика и теория образования виды	1	1		2
				2
	1			2*
				2
	1	1		2
Всего: 68	18	16		34

**Учебно-тематический план по дисциплине
«Эстетика»
Срок обучения – 6 лет
Очно-заочная форма обучения**

Наименование разделов и тем	Количество часов			
	Лекции	Сем.	Лабор.	С/Р
Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	1			2
Основные этапы истории эстетической мысли	1			2

Эстетика Нового времени. Становление науки.	1			2
Эстетическая мысль XIX-XX веков	1	1		2
Эстетическое сознание.				2
Эстетические чувства	1			4
Эстетические способности	1			2
Эстетическое суждение. Вкус	1	1		2
Категории эстетического суждения	1			2
Аксиологические категории эстетики	1	1		4*
Культура как эстетическое творчество	1			2
Эстетическая типология культур	1	1		2
Эстетика как философия искусства	1			2
Личность художника	1			2
Жизнь произведения искусства в культуре	1	1		2
Эстетическая практика и ее современные	1			4
Эстетика и теория образования виды	1	1		4
	1			2*
	1	1		4
Всего: 68	14	8		46

*Занятия проводимые в интерактивной форме

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа..

Вид учебной работы		Всего часов	семестр
			5
Аудиторные занятия (всего)		36	
В том числе:			
Лекции		14	14
Семинары		22	22
Самостоятельная работа (всего)		36	
В том числе:			
Реферат			
Вид аттестации (зачет, экзамен)			Зачет, реферат
Общая трудоемкость	часы	72	72

	зачетные единицы	2	
--	---------------------	---	--

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими общекультурным и профессиональными компетенциями:

Коды компетенций	Название компетенции	Краткое содержание /определение и структура компетенции
ОК	Общекультурные компетенции	
ОК-1	Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения	- может осуществлять мыслительную деятельность на уровне анализа, синтеза и обобщения, - умеет ставить перед собой цели; способен выбирать пути достижения цели на основе воспринятой в процессе образования информации.
ОК-10	Готов к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия	- способен анализировать историческое наследие, - бережно относится к природным, духовным и материальным общекультурным и этническим ценностям
ОК-12	Осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.	- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; - проявляет нравственную ответственность к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.

ПК	Профессиональные компетенции	
ПК-3	Разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений.	- разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению определенной дизайнерской задачи.

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Эстетика как философская наука

Тема 1. Предмет эстетики, ее место в системе философских наук

Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек. Триединство предмета эстетики: субъект — объект — ценность.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о способах их постижения, о качественных характеристиках чувственно постигаемых феноменов в их отношениях к собственно-человеческим сущностным силам, способностям и целям.

Онтология эстетического: способность к различению и выбору «по мере собственного вида» — сущностная характеристика сознания; объект эстетического отношения — явленная сущность, содержательная форма. Эстетическая гносеология: чувственное познание как первая ступень освоения мира. Особенности чувственного опыта: эстетическая интуиция смысла, «прорыв» сквозь форму к сущности. Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей. Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания. Эстетика и этика: различия предмета, способов получения знаний и функций в культуре. Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; смысложизненные ориентиры; роль в культурном творчестве.

Тема 2. Основные этапы истории эстетической мысли

Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд. Миф как эстетическое творчество. Русская (славянская) мифология и искусство; эстетика быта и фольклора. Эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира. Мифо-эстетические представления о природе, богах и людях: Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон, Индия, Китай. Античный мир. Эстетические идеи в ранней, зрелой, высокой классике; эллинизм. Философско-эстетические идеи пифагорийцев, Сократа, Аристотеля, Платона, Плотина. Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья. Основные концепции: Аврелий Августин, Боэций; схоластическая традиция: Франциск Ассизский, Фома Аквинский. Куртуазная и смеховая культура: эстетические антиномии сознания и практики. Эстетика христианского богослужения. Византийская эстетика и культура Древней Руси. Истоки византийской эстетики и ее основные категории: свет, слово, образ, символ. Иконоборческие споры и канон. Значение идей византийской эстетики для становления культуры православных стран: Болгария, Армения, Грузия.

Византийский канон в русской редакции: эстетический синтез древнерусского храма. «Образная философия»: иконопись и школы зодчества в домонгольской Руси. Митрополит Иларион и его «Слово о Законе и Благодати»; памятники древнерусской литературы и их эстетическая образность. Теория образа: Нил Сорский, И. Волоцкий.

Тема 3. Эстетика Нового времени. Становление науки.

Ренессансный образ мира и основные эстетические концепции эпохи: Данте Алигьери, Петрарка, Бокаччо, Ж.-Б. Альберти, Николай Кузанский, Леонардо да Винчи, Микельанджело. Проблема русского Возрождения и его «пунктирный» (Д. С. Лихачев) характер. Западноевропейская эстетика XVII-XVIII веков. Образ мира в эпоху барокко; эстетические антиномии. Эстетика классицизма, его основные принципы и художественная практика; Буало, Хогарт. Проблемы барокко в русской культуре. Раскол. Потопоп Аввакум и его философско-эстетические идеи. Эстетические трактаты С. Полоцкого, С. Ушакова, И. Владимирова.

Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро; Шефтсбери, Рейнольдс. А. Баумгартен и рождение науки эстетики. Эстетические идеи И. Канта. Эстетика русского Просвещения; начальный этап: Ф. Прокопович, В. Теплов, Д. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов) и зрелый период: А. Радищев, Н. Новиков, Н. Карамзин; эстетические идеи русских масонов. Эстетика как

учебная дисциплина. Романтические образы мира и человека. Типологическая общность и национальные особенности эстетики европейского романтизма. Германия: Ф. Гедерлин, Ф. и А. Шлегель, Ваккенродер, Новалис, Тик); эстетические идеи Фихте, Шеллинга, Гегеля. Французское искусство и романтизм. Англия: поэты «озерной школы»; Шелли, Байрон. Эстетические идеи романтизма в России; шеллингианство, байронизм; проблемы заимствования и своеобразия русской эстетической мысли.

Тема 4. Эстетическая мысль XIX-XX веков

Эстетика века позитивизма, кризис метафизики. Эстетические идеи Ф. Ницше; ницшеанство в России. Психологизм (Г. Лотце); физиологизм (Гельмгольц); от теории символов к психологическим основаниям эстетического творчества (Б. Кроче, Сантаяна. Э. Кассирер). Эстетические концепции экзистенциализма, феноменологии, структурализма (М. Мерло-Понти). Интуитивизм о природе эстетического (А. Бергсон, Уайтхед). Культурологическая школа: О. Шпенглер, К. Ясперс; эстетика и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).

Эстетическая мысль в России: эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, О. Лосский, Л. Карсавин). Советский период развития эстетической мысли. Эстетика конца XX века: поиск целостности, осмысление предмета, метода, места в системе современного знания.

Раздел II. Эстетическая культура личности

Тема 5. Эстетическое сознание.

Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии, психологии. Теории и концепции личности в XX веке. Основные направления в персонологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг); эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм); бихевиоризм (Б. Ф. Скиннер); гуманистическая психология (А. Маслоу); феноменологический (К. Роджерс), культурно-психологический (Л. Выготский) и холономный (Л. Карсавин) подходы. Ценностные аспекты типологических моделей личности: психофизиологические истоки эстетического чувства, суждения, воображения, фантазии, творчества. Личность как целостное био-психо-духовное и природо-социо-культурное, самосознающее существо, способное к целеполаганию и творчеству.

Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем. Эстетическая способность сознания к различению, вчувствованию, суждению, выбору и созиданию по мере собственного вида. Чувственно-интеллектуальная природа эстетического отношения — первой ступени познания. Эстетическое отношение как процесс: от потребности в целостном, соразмерном человеку образе мира — к чувственному восприятию — переживанию и далее, — к интеллектуальному конструированию образа-понятия (эстетической ценности).

Понятие о структуре эстетического сознания. Психологические основания: потребность как сущностный признак живого (И. Павлов); потребностная теория эмоций (П. Симонов). Многообразие человеческих потребностей и их классификация (витальные, социальные, духовно-познавательные). Эстетические способы удовлетворения потребностей всех типов и культурное творчество. Субъектная иерархия потребностей; типология личностей по доминантным потребностям и способам их удовлетворения (Э. Фромм, А. Маслоу).

Тема 6. Эстетические чувства

Эмоции и чувства. Многообразие и синкретичность эстетических чувств, их интуитивно-эвристический, довербальный характер (“невыразимое”).

Ориентационные эстетические чувства: пространства, времени; ритма, симметрии, цвета, линии, фактуры, пластическое чувство, вкус и запах; их психофизиологические (сенсорные) основания, ассоциативный характер и синтетичность в формировании эстетического образа. И. Кант об априорном (“метаэстетическом”) чувстве пространства и времени. Ритмо — линейные, пластические, цветовые формы организации пространственно-временного континуума; символично-ассоциативная природа эстетического образа пространства и времени (пространство географическое, историческое, духовное). Чувство меры и его критерий: представление о самом себе («я-сознание», автопортрет). Чувство меры и эстетическая практика личности.

Аксиологические чувства: гармонии, трагизма, юмора; универсальность их присутствия во всех сферах человеческой деятельности.

Художественные чувства: чувство слова, музыкальное чувство, ритмо-пластическое и др.; их интегративно-синтетический характер, социокультурная природа и реализация в жанрово-видовом спектре искусства (созидание и восприятие).

Понятие об эстетизме: синкретизм эстетического переживания; его познавательно-ориентирующая, эвристическая, катарсическая функции. Эстетическое переживание как

момент субъект-субъектной взаимосвязи, “окликнутости бытием” (Н. А. Бердяев), как реализация способности интуитивно — чувственного постижения мира.

Тема 7. Эстетические способности.

Способность эстетического восприятия-переживания; его избирательность как основание ценностной ориентации личности. Созерцание. Интуиция как способность постижения истины до (вне) вербально-логических умозаключений; ее эвристический характер и чувственно-оценочная (эстетическая) природа. Эстетическая память, ее ассоциативно-образный характер и роль в восприятии. Воображение как ассоциативно-образное мышление. Воображение стихий (Г. Башляр). Типы воображения и его роль в жизненной судьбе личности, в научном и художественном творчестве. Образное мышление как способ познания мира и самоопределения в нем: целостность, универсальность и эвристический смысл образного мышления. Типология эстетических образов мира: знак, схема, иконический образ, символ, метафора. Образ эстетический и художественный: сходство, различия, взаимозависимость. Эстетический образ совершенства (идеал, ценность), его детерминанты и функции. Основные параметры изменчивости представлений о совершенстве (культурно-исторический, этнонациональный, религиозный, социально-классовый, личностный. Константные характеристики эстетического идеала совершенства (сущностные, бытийные качества объекта, его мера) и его прогностическая функция в социокультурной практике.

Тема 8. Эстетическое суждение. Вкус

Эстетическое суждение — акт оценки и “именования”. Довербальные формы эстетического суждения (восклицание, жест, поза) и момент понятийного мышления — называние. И. Кант о суждении как универсальном способе связи человека и мира, переходе из царства природы (необходимости) в царство свободы (духа). Эстетическое суждение как момент интуитивного “прорыва” сквозь форму — к сущности, акт “сличения” сущности и явления, должного и существующего, желаемого и действительного, оценка соответствия “меры данного вида” и “меры собственного вида”.

Суждение вкуса. Вкус как способность к различению, пониманию и оценочному суждению о реалиях жизни и искусства, основание и критерий развитости эстетической культуры личности. Дорациональный, интуитивный, эвристический характер вкусового суждения. «Плюрализм» вкусов и проблема константных критериев (законов) вкуса.

Чувство меры и вкус; эстетический идеал как критерий вкусовой оценки. Многообразие сфер и способов проявления вкуса. Типология вкусов: конформный и неконформный, потребительский и престижный, примитивный и элитарный, изысканный и изощренный. Детерминанты вкуса: особенности темперамента и характера, направленность потребностей и интересов, развитость эстетических чувств, образованность, социальные притязания и роли, культурные образцы, адекватность самосознания. Процессы становления и развития вкуса. Вкус художественный, его социокультурная природа, профессиональная определенность и ориентационно-ценностный характер. Проблема воспитания вкуса.

Тема 9. Категории эстетического суждения

Категория как «понятие понятий», акт абстрактно-логического, вербального мышления. Онто-эстетические категории: пространство и время как философская категория и эстетический образ; вещь и символическая многомерность ее смыслов; понятие о вещи как конкретном, устойчивом, пространственно-временном единстве формы и содержания; «очеловечение» вещи в акте эстетического отношения. Форма как продукт самоорганизации материи, данная восприятию сущность (эйдос, «морфэ»). Диалектика отношений содержания и формы как сущности и существования. Форма — объект непосредственного эстетического созерцания; эстетика как философия формы, как «эйдософия». Мера как онто-эстетическая категория: единство качества и количества; понятия «мера данного вида» и «мера собственного вида». Эстетическое суждение как результат операции их соотнесения, оценка соразмерности человека и мира (природного, культурного, социального, личностного).

Категория «совершенство»: наиболее полное выражение сущностных качеств объекта, достигнутая мера данного вида; чувственное переживание совершенства и потребность в нем.

Тема 10. Аксиологические категории эстетики

Красота — категория смыслодержающей формы, ее ритмо-пластической завершенности. Виды красоты в природе, животном и растительном мире; красота человеческая внешняя и внутренняя; красота вещей и художественных созданий; красота как тайна и идея — общечеловеческая духовная ценность; функции красоты. Гармония — как состояние, момент диалектического единства противоположного («единство разных в

одном»); виды гармонии в природе, социуме, человеческой душе и в искусстве. Поиск универсальной формулы гармонии в истории культуры («золотое сечение»). Прекрасное — эстетический образ совершенства, красоты и гармонии в единстве формы и содержания. Гуманистический смысл прекрасного и его роль в личной судьбе. Прекрасное в природе и искусстве. Безобразное — диалектическая антитеза прекрасному. Эстетика безобразного в современной культуре и искусстве. Возвышенное (величественное, героическое, колоссальное) и низменное (недостойное, падшее) как духовное переживание количественных отношений меры человеческой и меры объекта. Трагическое как онтология жизни и смерти, гибель гуманистических ценностей. Виды трагических коллизий; катарсическая функция трагического. Комическое как эстетическое «снятие» противоречий идеалов и реальности. Виды комического: смешное, забавное, юмористическое, сатирическое, гротескное, фарсовое. Катарсическая функция комического; чувство юмора как ценность.

Эстетическая культура личности как способность чувственного постижения, понимания, эстетического целеполагания и творчества.

Раздел III. Эстетика в системе культуры

Тема 11. Культура как эстетическое творчество

Понятие “эстетический образ мира” как основание для исторической типологии культуры. Основные параметры: пространственно-временные представления; образы природы и социума в их отношениях к человеку; представления о сущностных силах и способностях человека, его целях и возможностях в отношениях к миру, Другому, самому себе.

Эстетические способы восприятия-понимания и созидания-обновления культурных форм, их сохранение (“кодирование”) и репродуцирование.

Эстетическая культура общества: формы социального поведения, общения, быта, политико-экономических и производственных отношений, массовых зрелищ и праздников, информационного поля культуры и художественной жизни; речевая культура. Роль ценностных установок, представлений о должном и необходимом (идеалов) и их эстетический смысл. «Культурный герой» и его имидж (от фараонов до президентов).

Понятия «стиль эпохи» и его проявления в сферах быта, в общественной практике, искусстве. Мода как социокультурное и эстетическое явление: «капризы моды» и их знаковый смысл; вкус и мода.

Тема 12. Эстетическая типология культур

“Эстетосфера” культуры в этно-национальных, исторических, социальных, личностных характеристиках эстетического образа мира. Особенности миропонимания, образ мысли и поступания, ценностные духовно-нравственные и религиозные константы — основные характеристики национального менталитета, определяющие своеобразие культурного опыта.

Основные типы эстетических картин мира в истории культуры. Первобытный синкретизм: мифопоэтические представления о пространстве и времени, обществе и человеке; антропоморфизм вещи; сакральный смысл знания и его кодирование в ритуале, обряде. Древний мир и античность: космологическая каллокогатия; «пластическая» картина мира и искусство (архитектура, скульптура). Средневековье: представления о конечности пространстве и цикличности времени; о тварности сущего; иерархическое строение мира ценностей; категории совершенства, символа, слова, света; храм как модель мироздания. Новое время: антропоцентризм ренессанса и идеи эстетического и художественного конструирования мира с позиций человеческой меры. Просвещение: деизм и естественнонаучная картина мира; закон «всеобщего стремления к совершенству»; рационализм и его отражение в искусстве классицизма. Эпоха позитивизма: «отмена» метафизических картин мира, аналитика реальности, социальные детерминанты культуры, искусства, личности. Культура постмодерна и вопрос о “смерти эстетики” в конце XX века.

Тема 13. Эстетика как философия искусства

Эстетические формы самосознания художественной культуры: теория искусства, художественная критика, эстетические манифесты, эстетические теории и концепции.

Эстетическая проблематика искусства: вопрос о природе и происхождении искусства; о причинах жанрово-видового многообразия, относительного постоянства художественных форм и законах изменчивости; о природе художественного образа; о процессах развития искусства (направление, метод, стиль); о законах художественного созидания и восприятия; о процессах социокультурного функционирования художественных форм.

Понятие “художественная культура личности”: духовная потребность в искусстве как универсальном способе удовлетворения эстетической потребности в целостном, непротиворечивом, соразмерном человеку образе мира. Созерцание, сопереживание, понимание, сотворчество, знание языка искусства как условия художественного восприятия.

Тема 14. Личность художника

Проблема художественной одаренности: «дарование» как комплекс врожденных и приобретаемых в социокультурной практике качеств: острота и неортодоксальность эмоциональных реакций, «открытость» миру, «незащищенность» души; способность к сопереживанию. Образное мышление и ассоциативно-образная память; потребность к воплощению образа-замысла в материале искусства; трудолюбие и стремление к совершенству формы. Вдохновение, интуиция, воображение. Процессы конструирования образа по законам эстетического мироотношения: «свое» пространство, время, цвето-линейная, ритмическая структура.

Талант как реализованная одаренность. Основные этапы социокультурной самореализации таланта: семья и овладение родной культурой; ученичество и освоение пространства всечеловеческого культурного опыта; самостоятельное творчество как ответ на запрос эпохи (моды или актуальной потребности национальной культуры). Гениальность как реализованная способность освобождения от «плена времени» (Б. Пастернак), интуиция «вечного».

Типы личности художника в зависимости от ценностных творческих установок: «пророк», «учитель», «гражданин», «защитник», «зеркало», «бунтарь», «отверженный» и т. д. Художник и время; художник и толпа.

Тема 15. Жизнь произведения искусства в культуре

Искусство как «пятая стихия»; ее свобода и зависимость от восприятия (индивидуально-личностного, коллективного). Социокультурные функции искусства; проблемы ангажированности.

Произведение искусства как художественная ценность; художественный образ как феномен, новая реальность. Принципы видовой и жанровой классификации (морфология искусства). Принципы эстетического анализа: пространство, время, ритмо-линейная и цвето-пластическая организация. Направление, стиль, творческий метод, школа. Художественный образ в пространстве культуры: жизнь произведения в социально-историческом времени. Художественная жизнь общества. Роль художественной критики.

Проблемы современного искусства. Поиск новых форм выразительности. Масскульт и элитарное искусство.

Тема 16. Эстетическая практика и ее современные виды

Понятие «прикладная эстетика» и ее виды. Эстетика природы: садово-парковое искусство, флористика, экибана. Эстетика социально-производственной среды.

Дизайн как эстетическое творчество: одежда, интерьер, мебель, посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование и материалы. Эстетические образы социальной жизни: этикетные формы общения; ритуалы и церемонии; оформление праздников и массовых зрелищ; интерьеры общественных помещений и мест отдыха; эстетика еды; индустрия развлечения; эстетика спорта. Эстетика научной жизни: конференции, симпозиумы, ритуалы защиты диссертаций и т. д.

Знаковый характер эстетических образов социума: государственная и корпоративная эмблематика и геральдика; эстетика потребительских товаров и торговли; язык СМИ. Ценностные ориентации социума и рождение новых сфер эстетической практики: эстетика рекламы, шоу — и игорного бизнеса. Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж и имиджмейкеры. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием в «обществе всеобщего потребления»;

политическая жизнь и «черный PR». Механизмы защиты личности, ее духовной суверенности и достоинства.

Тема 17. Эстетика и теория образования

Образование как философская категория, именующая всеобщие процессы формирования материи, обретения образа (В. Даль. Словарь русского языка: образование гор, наций и государств, учреждений и вещей). Эстетическая теория образа о принципах полноты, целостности, соответствия содержания и формы. Образование как процесс становления личности, функция культуры, социальный институт. Принцип соответствия типа образования и культуры; национальный менталитет и образованность.

Культурно-историческая типология образовательных систем как инструмента передачи культурного опыта, способа формирования культурной личности, человека культуры. Понятие «парадигма образования» и вопрос о культурно-исторических детерминантах ее движения.

Теория образования как «прикладная философия» (С. Гессен) и комплексное знание о процессах становления человека в природо-социокультурной среде. Личность как основание интеграции комплексного антрополого-культурологического знания. Целостная, непротиворечивая, соразмерная человеку картина мира как базовая эстетическая духовно-познавательная потребность, цель и основание образования. Идея соответствия этапов филогенеза — и онтогенеза, ее принципиальная значимость в построении целостного образовательного пространства. Возрастная типология «образов мира», способностей восприятия и понимания (Л. Выготский). Интеграция дисциплин естественнонаучного, социогуманитарного и нравственно-эстетического циклов с целью достижения целостного образа мира на каждом возрастном этапе.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Предмет эстетики
2. Эстетика как философская наука
3. Основные этапы истории эстетической мысли. Эстетика античности (персоналии по выбору)
4. Эстетика европейского Средневековья (проблемы и персоналии по выбору)
5. Византийская эстетика. Основные понятия и категории
6. Мифо-поэтическое сознание Древней Руси
7. Теория образа в эстетике русского Средневековья

8. Основные эстетические идеи Возрождения (персоналии по выбору)
9. Эстетика европейского Просвещения (персоналии по выбору)
10. Эстетические идеи русского Просвещения (проблемы и персоналии по выбору)
11. Эстетические концепции эпохи позитивизма
12. Эстетическая проблематика философии XX века
13. Эстетическое сознание, его структура и функции
14. Эстетические потребности
15. Эстетические способности
16. Эстетический вкус
17. Аксиологические категории эстетики
18. Совершенство, красота, гармония, прекрасное
19. Возвышенное и низменное в жизни и искусстве
20. Трагическое в жизни и искусстве
21. Комическое. Его природа и функции
22. Эстетический образ мира, его функции в культурном творчестве
23. Эстетическая культура личности
23. Понятие «эстетическая ценность», ее место в аксиосфере культуры и соотношения с ценностями науки, этики, религии
24. Культура как эстетическое творчество
25. Основные типы эстетического образа мира в истории культуры (эстетическая типология культуры)
26. Эстетические проблемы искусства
27. Художественный образ
28. Личность художника. Художественная одаренность, талант, гений
29. Процесс художественного творчества и восприятия искусства
30. Эстетический образ мира и жанрово-видовая структура искусства
31. Жизнь художественного произведения в культуре
32. Эстетическая практика и ее виды
33. Эстетические проблемы современной культуры
34. Эстетика и образование

Вопросы к зачёту по дисциплине «Эстетика»

1. Предмет эстетики, его историческое движение и современное понимание.
2. Эстетика в системе гуманитарных наук
3. Эстетика и философия
4. Эстетическое сознание личности. Генезис и структура
6. Витальные потребности и эстетические способы их удовлетворения
7. Социальные потребности и эстетическая «вооруженность» личности
8. Духовно познавательные потребности и эстетическое целеполагание
9. Ориентационные эстетические чувства: эстетика пространства и времени
8. Чувство ритма и его роль в эстетическом восприятии и творчестве
9. Чувство цвета; цвет как свет и символ
10. Чувство меры
11. Понятие об эстетизме.

12. Воображение и фантазия.
13. Эстетическое суждение и вкус
14. Основные эстетические категории: совершенство, красота, гармония.
15. Эстетические и художественные образы совершенства, их роль в жизненной практике личности.
16. Прекрасное в жизни и искусстве.
17. Возвышенное как ценность; историко-культурные смыслы категории.
18. Безобразное и низменное как категории художественного сознания /культурно-исторический аспект/.
19. Трагическое мироощущение и его роль в культуре XX века.
20. Комическое и его художественные формы.
21. Понятие об эстетической культуре личности.
22. Картина мира и образ мира.
23. Понятие об исторических типах эстетического сознания.
24. Эстетическая теория искусства.
25. Художественный образ и образное мышление.
26. Личность художника: одаренность, талант, гений
27. Художественное произведение как ценность
28. Процессы художественного восприятия
29. Судьбы искусства в современном мире
30. Актуальные проблемы эстетики

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Эстетика»

1. Эстетические представления славян (язычество)
2. Мифология античности
3. Миф как философско-эстетический образ мира (Скандинавия, Восток, Америка и др. — по выбору)
4. Основные характеристики античной эстетики (А. Ф. Лосев)
5. Эстетика пифагорийцев
6. Сократ о красоте и пользе
4. Платон: учение об эйдосе
5. Аристотель: понятие катарсиса
6. Основные категории византийской эстетики (В. В. Бычков)
7. Теория образа и становление канона в эстетике Византии
8. Основные идеи эстетики европейского Средневековья (персоналии и проблемы — по выбору)
9. Теория образа в эстетике Древней Руси
10. Православный храм как философско-эстетический синтез
11. Эстетика барокко
12. Эстетика европейского Просвещения (проблемы и персоналии — по выбору).
13. Эстетика русского Просвещения (проблемы и персоналии — по выбору).
14. Эстетика классицизма(теория и практика)
15. Эстетика романтизма в Европе и России (проблемы и персоналии — по выбору)
16. Критика как «движущаяся эстетика» (эстетика русских революционных демократов)
17. Эстетика Серебряного века (проблемы и персоналии по выбору)
18. Эстетика экзистенциализма.

19. Феноменологическая эстетика.
20. Психологизм в эстетике XX века

Список литературы

Список основной литературы

1. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.
2. Кривцун, Олег Александрович. ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович ; Кривцун О.А. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.

Список дополнительной литературы

1. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учебник для студ. вузов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.
2. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник. – М.: Академический Проект, 2009.
3. Золкин, А.Л. Эстетика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.