

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.

_____ " ____ " _____ 20__ г.

Программа дисциплины

Эстетика Б1.Б.7.4

Направление подготовки: 51.03.01 - Культурология

Профиль подготовки: Культура стран и регионов мира

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Соловьева Е.Г.

Рецензент(ы):

Ахметова А.Р.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Фахрутдинов Р. Р.

Протокол заседания кафедры No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от " ____ " _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2016

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Соловьева Е.Г. Кафедра музеологии, культурологии и туризма отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, Elena.Soloveva@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью преподавания курса "Эстетика" является осмысление специфики эстетического отношения человека к миру и особенностей искусства в пространстве культуры.

Объект изучения дисциплины - эстетическое отношение человека к миру.

Предмет изучения - современные методы и методики изучения культурных феноменов, их взаимосвязь с общенаучными исследовательскими подходами и критериями научности в гуманитарных и социальных дисциплинах наука как аспект культуры в контексте истории религии, философии, методологии; появление научных идей и проблем на протяжении истории развития культуры; конкретные научные факты и обобщения, рассматриваемые через призму современных научных и философских представлений.

Цели изучения дисциплины:

- изучение теории искусства как эстетической деятельности, манифестирующей глубинные процессы, протекающие в области общественного (в частности, художественного) сознания;
- исследование процесса перемещения эстетики с периферии в центр философских интересов;
- анализ теоретических основ важнейших направлений западноевропейской эстетики XIX-XX вв.;
- воспроизведение центральных положений эстетики Древнего Востока и Античности, эстетической концепции И. Канта, философии искусства Ф. Шеллинга и Г. Гегеля.

Эстетика рассматривается как метафизика красоты, теория художественного творчества, восприятия, учение о бытии и понимании художественного произведения.

К обсуждению предлагается широкий круг проблем: формирование европейской неклассической эстетики (учения А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше), психоаналитическая эстетика, экзистенциализм и эстетические теории модернизма и постмодернизма.

Данный курс существенно углубляет теоретическую базу гуманитарного образования и практически завершает собой цикл гуманитарных дисциплин для третьего курса.

Одновременно он представляет собой основу для воспитания эстетической культуры воспринимающего сознания.

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:

- показать эстетические феномены как в ретроспективной развертке, так и на уровне актуальных проблем современной эстетики и искусства;
- проанализировать особенность и проблемы европейского типа субъективности и основанного на нем западного искусства XX века, раскрыть взаимосвязь стиля жизни, стиля мышления и стиля художественно-образного постижения мира;
- уяснить актуальную ситуацию разрушения классических характеристик искусства: представление о целостности и уникальности художественного творения, авторстве, профессионализме и т.д., опираясь как на классические эстетические теории, так и на ведущие теоретические концепции современного гуманитарного

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Эстетика" является логическим продолжением изучения философско-исторического контекста человеческой истории. Таким образом дисциплина "Эстетика" изучается после освоения студентами, обучающимися по направлению подготовки 033000.62 - "КУЛЬТУРОЛОГИЯ", таких дисциплин как "Философия", "История культуры", "История искусств" и "История зарубежного искусства нового и новейшего времени". В числе требований к входным знаниям необходимо обозначить: анализ культурных проблем жизнедеятельности общества, знание основных концептуальных подходов философии, истории мировой культуры и исторического развития основных видов искусств

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	? владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-6 (общекультурные компетенции)	? стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
ПК-1 (профессиональные компетенции)	? владеть теоретическими основами и методами культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способностью применять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике
ПК-2 (профессиональные компетенции)	? способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет методами обработки, анализа и синтеза информации
ПК-9 (профессиональные компетенции)	? способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстетических, экономических параметров; готов использовать современные информационные технологии при разработке новых культурных продуктов
ПК-17 (профессиональные компетенции)	? способностью к осуществлению художественно-творческих планов и программ в социокультурной сфере

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- основные элементы эстетической теории и их категориальные структуры;
- ключевые концептуальные модели, представленные в истории эстетической мысли;
- персоналии эстетического знания;

2. должен уметь:

основы эстетической культуры и художественной деятельности людей в контексте многообразия их идеалов, норм и вкусов; самостоятельно проводить историко-научные исследования;

социокультурную обусловленность эстетических принципов и художественных стилей;
 конкретные художественные направления и стили;
 первоисточники и другую литературу по предмету;
 уметь анализировать: место и роль эстетической культуры в жизни человека и общественных отношениях; современное состояние эстетической культуры и науки; собственные эстетические установки;

3. должен владеть:

навыками понимания и различения эстетических направлений и стилей, норм и установок;
 навыками умения воспринимать и осмысливать эстетические нормы иных культур

способность понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеть методами обработки, анализа и синтеза информации;

подготовка публикаций;

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;

способность представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готовность к участию в экспертно-консультационной работе

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве	4		2	2	0	реферат домашнее задание

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
2.	Тема 2. Античная эстетическая мысль.	4		2	2	0	домашнее задание реферат
3.	Тема 3. Эстетика Средневековья.	4		2	4	0	реферат домашнее задание
4.	Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения	4		2	4	0	реферат домашнее задание
5.	Тема 5. Эстетика Нового времени и эстетические идеи немецкой классической философии	4		2	4	0	реферат домашнее задание
6.	Тема 6. Эстетика европейского романтизма. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX века	4		2	4	0	реферат домашнее задание
7.	Тема 7. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетические теории XX в	4		2	4	0	реферат домашнее задание
8.	Тема 8. Эстетическая мысль России	4		2	4	0	реферат домашнее задание
9.	Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	4		2	2	0	эссе
10.	Тема 10. Сущность и природа художественного творчества	4		2	4	0	реферат домашнее задание
	Тема . Итоговая форма контроля	4		0	0	0	экзамен
	Итого			20	34	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет эстетики. Проблема своеобразия эстетического. Человек как центр и условие эстетического. Сущность и специфика эстетического природа эстетического отношения. Эволюция взглядов на сущность эстетического. Структура эстетической теории. Место эстетики в художественных и научных исканиях XX столетия. Эстетика в системе гуманитарного знания: взаимосвязь эстетики с культурологией, психологией, искусствоведением, социологией. Связь истории эстетических учений с историей философии, теорией искусства. Проблема природы и специфики искусства как центральная проблема эстетики.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Предмет эстетики Основные вопросы: 1. Термин "эстетика". 2. Роль искусства в формировании человеческой чувственности. 3. Основные разделы эстетики.

Тема 2. Античная эстетическая мысль.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Античная эстетическая мысль. Становление античной эстетики. Космологизм как основание античной эстетики. Мера, гармония, симметрия, ритм – основополагающие категории эстетического осмысления мира. Понимание искусства как "техне". Доклассическая эстетика. Мифологические основы ранней классики; понятие мифа, мифологического сознания. Пифагорейская числовая эстетика. Высокая классика. Эстетика Платона. Прекрасное и благо. Искусство как ремесло. Новаторская проработка категории катарсиса, калокагатии, мимесиса. Теория художественного творчества и художественного воспитания Платона. Поздняя классика. Эстетика Аристотеля. Классификация искусств. Аристотель о сущности трагедии. Понятие катарсиса. Эстетика эллинизма, ее переходный характер. Эстетизм, психологизм и самоуглубленность мирозерцания эпохи эллинизма. Противоречивость эстетических воззрений эпикурейцев. Негативистский характер эстетики скептиков.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Занятие 2. Эстетика античности. Основные вопросы: 1. Основные понятия античной эстетики: прекрасное, искусство, мимесис. 2. Особенности античного искусства. 3. Как характеризуется прекрасное в космологической эстетике пифагорейцев? 4. Первое определение прекрасного у софистов. Софисты о художественном творчестве. 5. Сократ об искусстве и о главных задачах художника. 6. Место прекрасного в философской системе Платона. 7. Аристотелевское определение искусства. Теория мимесиса и катарсиса у Аристотеля.

Тема 3. Эстетика Средневековья.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Символический характер средневековой культуры и проблема символа в эстетической теории. Основные принципы средневековой эстетики. Мир сакральных ценностей и ценностей эстетических. Отражение принципов средневековой эстетики в искусстве. Эстетика иконы, храма, литургии. Психология восприятия и техника молитвы. Ведущие эстетические концепции средневековья. Эстетика Аврелия Августина. Августин Блаженный о природе и сущности прекрасного, эстетическом восприятии и чувственном наслаждении. Исповедь, проповедь как новые формы освоения. Триада Истины, Любви и Красоты в эстетических конструкциях средневековья. Рациональная эстетика Фомы Аквинского. Обращение к античности и попытка реабилитации "телесности" прекрасного в его эстетике. Средневековые теории гармонии меры и числа. Общее представление о византийской эстетике. Теория эстетического канона. Каноничность, нормативизм, символика света в византийской иконописи. Иконоборчество и иконопочитание.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 3. Эстетика Средневековья Основные вопросы: 1. Условия возникновения новой эстетики при смене языческой цивилизации христианской 2. Обоснование вклада византийских мыслителей в процесс смены цивилизаций 3. Основы теории двух миров А. Блаженного 4. Эстетика Ф. Аквинского

Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема исторических границ и периодизации эпохи Возрождения, ее переходный характер. Историко-психологическая характеристика ренессансного человека. Проблема гуманизма. Мировоззренческие новации Возрождения: антропоцентризм, актуализация античных идеалов. Судьба античного эстетического идеала. Основные принципы ренессансной эстетики. Человек как творец и природа как образец творчества. Примат чувственной красоты. Восторги перед красотой самого художника. Мир как картина. Искусство как свободное творчество. Прямая перспектива как живописный прием и становление нового эстетического видения. Значение математики и проективной геометрии. Индивидуалистический протестантизм. Эпикуреизм и неоплатонизм. От Данте к Альберти. Единство микро- и макрокосмоса у Н. Кузанского. Трагическое мировосприятие Микельанджело. Универсализм Леонардо. Утопическое мышление эпохи. Кризис ренессансной эстетики. Эстетика жестокого мира: Шекспир, Сервантес, Вийон. Скептицизм (Монтень). Противоречивость эстетики Ренессанса. Эстетические принципы маньеризма.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 4. Эстетика итальянского Возрождения. Основные вопросы: 1.Основные тенденции, определившие развитие культуры и эстетики 2.итальянского Возрождения. 3.Античность как мировоззренческая опора итальянского Возрождения. 4.Модификация католической традиции. 5.Специфика эстетики Возрождения. 6.Художественные проблемы стимулирования развития научных исследований в творчестве Л. да Винчи, Дюрера

Тема 5. Эстетика Нового времени и эстетические идеи немецкой классической философии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наращение рационалистических тенденций. Картина мира и трактовка человека в культуре Нового времени. Концептуальное оформление эстетики как сферы философского знания. Рационализм и нормативизм эстетики классицизма. Нормативная эстетика стиля и жанра. Основные правила, регламентирующие творчество художника. Типичное выражение господства разума в философии Декарта. Эстетика европейского Просвещения. Просвещение и просветительство. Борьба представителей Просвещения против канонов классицизма. Эстетическая альтернатива рационализму: барокко. Театр воспитания. Авантюризм XVIII века как эстетический феномен. Эстетика салона. Открытие внутреннего человека. От ?человека-машины? к доверию чувственному восприятию. Дж. Вико: эстетическая ценность воображения, фантазии. Концепция красоты у Дидро. Рождение эстетики как науки (Баумгартен). Сентиментальный человек, эстетика слез и меланхолии. Мировое значение эстетики Руссо. Концепции эстетической игры Эстетика Канта. Опосредующий характер эстетического. Автономия эстетического. Чувство удовольствия и принцип целесообразности как основа учения Канта. Понятие способности суждения. Анализ категории возвышенного. Суждение о прекрасном как о форме целесообразности предмета. Антиномия суждения вкуса. Учение о гении. Кант о сущности искусства. Искусство и ремесло. Классификация искусств. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля. Эстетика как философия искусства. Гегель о видах искусства и принципах их классификации. Проблема ?смерти искусства?. Теория художественного творчества. Гений и талант, манера и стиль. Эстетика Шеллинга. Соотношение эстетики и философии искусства. Проявление Абсолюта в единичном произведении как предмет философии искусства. Проблема прекрасного. Активная роль эстетического субъекта. Гений и художественное творчество. Учение Шеллинга о гении и становление идей романтизма. Поэзия и миф в эстетике Шеллинга.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие5. Эстетика классицизма Основные вопросы: 1.История термина ?классицизм?. Истоки классицизма. Основные принципы классицизма. 2.Классицизм в различных видах искусства. 3.Эстетические правила классицизма, изложенные в трактате Н. Буало ?Поэтическое искусство?.

Тема 6. Эстетика европейского романтизма. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX века

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки возникновения романтического мироощущения в западной культуре. Абсолютизация субъективности ? основание эстетики и художественной практики романтизма. Оппозиция эстетическим принципам классицизма: расширение ?содержательного поля? искусства, отрицание классицистской иерархии жанров, конкретно-историческое воплощение человека в искусстве. Культ эмоций как универсальный смысл искусства. Искусство как игровая деятельность гения. Внутренняя свобода самобытной личности и творческое самовыражение. Производство искусства как воображенная реальность. Артистизм как мироотношение. Проект жизнетворчества. Императив гениальности и оригинальность как критерий художественности. Художественное восприятие как сотворчество. Эстетика фольклора и мифа. Проблема романтического героя: от мировой скорби к цинизму Кризис классического рационализма в философии и эстетике. Эстетическая теория Шопенгауэра. Пессимизм и интуитивизм его эстетики. Учение о мировой воле и о созерцании. Музыка как выражение мировой воли. Проблема сущности красоты. Классификация видов искусства. Эстетические идеи Кьеркегора. Учение Кьеркегора о трех стадиях человеческого существования. Эстетические взгляды Ницше. Дионисийское и аполлоновское начало как универсалии художественного сознания. Преломление идей неклассической эстетики в художественной практике. Эстетика и искусство западноевропейского символизма. Абсолютизация роли воображения в художественном творчестве (Бодлер, Верлен, Малларме). Эстетическое обоснование основных европейских художественных стилей и направлений второй половины XIX века (реализм, натурализм, импрессионизм). Упрощение эстетического идеала. Просветительство, учительство и реализм. О понятии правды. Литература и искусство как политика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 6. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX век. Основные вопросы: 1. Эстетические позиции романтизма 2. Место поэзии и музыки в стиле романтизма 3. Влияние иррационализма на искусство и эстетику 4. Эстетические идеи С. Кьеркегора и Ф. Ницше

Тема 7. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетические теории XX в

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Авангард в искусстве и эстетической мысли. Авангард как художественная практика и политическое действие. Крушение классических картин мира. Эксперименты с пространством и временем в искусстве. Эстетика кино. Эксперимент в сфере словесного искусства, музыки и архитектуры. Искусство, революция и террор. Уроки эстетики абсурда. Бессознательное в искусстве. Эстетические основания художественной практики модернизма (сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и др.). Направления немецкой эстетики XX века: искусствоведческое; психологическое; философское и социологическое. Влияние З. Фрейда на эстетику. Проблематизация бессознательного в эстетической теории. Итальянская и испанская эстетика, идеализм Б. Кроче и Дж. Джентиле. В основе системы Б. Кроче ? интуитивное познание, отождествлённое с художественной деятельностью. Х. Ортега-и-Гассет. ?Дегуманизация искусства? ? манифест авангардизма. Французская эстетика: глубокая связь философии и эстетики. Интуитивизм (Бергсон), позитивизм, неотоцизм, феноменология с искусствоведческой ориентацией. Осмысление проблем художественного творчества самими деятелями искусства. Эстетика экзистенциализма. Творчество как овладение миром хаоса (А. Камю). Проблема социальной ангажированности художника (Ж.-П. Сартр). Эстетика структурализма и постструктурализма, её основные понятия. Проблема ?смерти автора?. Англо-американская эстетика. Основа - гештальтпсихология (Р. Арнхейм). Применение точных методов в эстетике, методов психологии и лингвистики Постмодернизм. Ирония как ключевой принцип постмодернистской эстетики. Цитатность, техника коллажа, деперсонализация как художественные приёмы эстетики постмодерна

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 7. Эстетика модернизма . Основные вопросы: 1.Художественно-культурные истоки модернизма. 2.Модернизм о предназначении художника. 3.Формы изобразительного искусства, открытые кубизмом (многомерность перспективы, изображение объекта в виде множества пересекающихся плоскостей и др.). 4.Сюрреализм в различных видах искусства (живопись, кино). 5.Два основных направления абстракционизма?

Тема 8. Эстетическая мысль России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эстетические представления Древней Руси и России до XVIII века. Дохристианский период и славянская мифология как корни эстетики Древней Руси. Эстетический аспект принятия христианства. Возникновение новых канонов и эстетических идей, связанных с византийской культурой. Главное ? духовное начало. Через знакомство с византийской культурой приобщение Руси к античным источникам. ?Скрещивание? византийской культуры с языческой культурой. Формы эстетической мысли ? летописи, поучения, проповеди. Классическая форма русского средневекового искусства ? икона. Центральные эстетические понятия ? гармония, единство доброго и прекрасного, одухотворенность, поэтическая просветленность. XVII век ? ?обмирщение? культуры. Отражение новых художественно-эстетических принципов в трактатах по вопросам искусства и иконописания. Утверждение принципа ?живоподобия?, новой ?земной? красоты в искусстве. Появление новых жанров. Создание придворного театра. Трактовка категории красоты как украшения. С. Полоцкий ? мыслитель, поэт, драматург, создатель церемониальной придворной эстетики. В ряд с категорией прекрасного ставит категорию ?безобразного? - ?нелепости?. XVIII век ? светский характер искусства. Появление новых жанров. Прикладной характер эстетики этого периода, связь эстетической деятельности с наукой и просвещением. Рост роли художественной теории, возникновение единства науки и искусства. Особенности русского классицизма. Его основные принципы. Три аспекта искусства в эстетических суждениях Ломоносова. Эстетические концепции Радищева. Карамзин ? основатель эстетической школы русского сентиментализма. В противоположность классицизму культ разума заменён в его эстетике культом чувства. Главная цель искусства ? украшение жизни. Русская эстетика XIX века. Одоевский. Своеобразие русского романтизма. Проблемы сущности прекрасного, отношения искусства к действительности, эстетического идеала в эстетике революционных демократов (Белинский, Чернышевский, Добролюбов). Материалистическая трактовка прекрасного. Эстетическая проблематика в русской религиозной философии второй половины XIX ? начала XX вв. Эстетические концепция К. Леонтьева, В. Соловьёва. Эстетическая проблематика в трудах П. Флоренского. Проблема символа. Идея синтеза искусств. Анализ обратной перспективы. Исследования русской иконописи. Уроки русского философско-религиозного Ренессанса. Советский этап развития эстетической мысли. Идеологическая значимость художественного творчества как ведущий критерий его оценки. Разработка основных принципов метода ?социалистического реализма?. Эстетика Бахтина. Эстетическая концепция ?другого?. Эстетика Лосева. Исследования по истории эстетических учений. Лосев о диалектике художественной формы. Вопросы музыкальной эстетики в работах Лосева. Развитие эстетики в 60 - 80-е гг.: анализ основных эстетических категорий, исследования по истории эстетики. Эстетика 90-х гг.: многообразие подходов к определению предмета эстетики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 8. Эстетическая мысль России. Основные вопросы: 1. Русская эстетика XIX века. Одоевский. Своеобразие русского романтизма. Проблемы сущности прекрасного, отношения искусства к действительности, эстетического идеала в эстетике революционных демократов (Белинский, Чернышевский, Добролюбов). Материалистическая трактовка прекрасного. 2. Эстетическая проблематика в русской религиозной философии второй половины XIX ? начала XX вв. Эстетические концепция К. Леонтьева, В. Соловьёва. Эстетическая проблематика в трудах П. Флоренского. Проблема символа. Идея синтеза искусств. 3. Советский этап развития эстетической мысли. Идеологическая значимость художественного творчества как ведущий критерий его оценки. Разработка основных принципов метода ?социалистического реализма?. Эстетика Бахтина. Эстетическая концепция ?другого?. Эстетика Лосева. Исследования по истории эстетических учений. Лосев о диалектике художественной формы.

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Условно-аналитическое разделение сферы эстетического на эстетическое сознание и эстетическую деятельность. Структура эстетического сознания: эстетическое чувство, оценка, вкус, идеал, взгляды, теории. Эстетическая деятельность. Природа как эстетическая ценность и как предмет эстетической деятельности. Искусство как форма эстетической деятельности. Дизайн. Основные эстетические категории. Прекрасное как эстетическая категория. Прекрасное и красивое. Безобразное как оппозиция прекрасному. Возвышенное и низменное. Возвышенное и героическое. Трагическое и комическое как отражение конфликта между идеалом и реальностью. Трагическая коллизия, трагический конфликт, трагический герой. Трагедия как жанр искусства. Формы комического. Ирония, сарказм, юмор, гротеск, сатира. Комедия как жанр искусства. Искусство как предмет эстетики. Основные теоретические подходы к пониманию природы искусства. Социальные аспекты бытия искусства. Познавательные возможности искусства. Язык искусства. Искусство и игра. Условность искусства. Элитарное и массовое в искусстве. Искусство в системе культуры: искусство и миф, искусство и религия, искусство и мораль, искусство и наука. Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь традиции и инновации в искусстве. Искусство и идеология. Художник и власть. Общественное назначение искусства и проблема социальной ответственности художника. Искусство в системе эстетического воспитания личности. Идеологическая значимость художественного творчества как один из критериев его оценки. Типология исторического развития искусства: школа, течение, направление. Стиль и жанр в искусстве Проблема классификации искусств в истории эстетики. Специфика художественных средств различных видов искусства. Виды и жанры искусства. Историческая динамика видов искусства. Синтетические виды искусства и синтез искусств

практическое занятие (2 часа(ов)):

Написание эссе

Тема 10. Сущность и природа художественного творчества

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие художественного творчества. Вариативность подходов к анализу природы художественного творчества. Диалогический подход к анализу художественного творчества. Творчество и откровение. Творчество и игра. Психологические аспекты творческого процесса. Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности. Вдохновение и мастерство. Понятие творческого метода. Творческая манера и стиль. Самосознание субъекта художественного творчества. Проблема автора: классический и неклассический подходы. Личность художника, единство его творческой судьбы и биографии. Эволюция статуса художника в истории культуры. Проблема свободы творчества и социальной ответственности художника. Природа художественного произведения. Гносеологические и онтологические аспекты художественного произведения. Художественное произведение как вещь, как процесс, как текст. Знаковый характер художественного произведения. Символическая природа художественного произведения. Диалектика объективного и субъективного в содержании произведения искусства. Проблема формы и содержания. Понятие внешней и внутренней формы. Проблема оценки художественного произведения. Художественный образ ? единство рационального и эмоционального, объективного и субъективного. Образ и символ. Многозначность художественного образа. Типизация и индивидуализация в художественном образе. Знаковая природа образа. Поле интерпретаций художественного произведения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 10. Художественный образ как процесс художественного творчества 0 Основные вопросы: 1.Формирование замысла.Многовариантность причин замысла. 2.Вдохновение. 3.Объективация художественного произведения.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве	4		подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
2.	Тема 2. Античная эстетическая мысль.	4		подготовка домашнего задания	2	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
3.	Тема 3. Эстетика Средневековья.	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
4.	Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
5.	Тема 5. Эстетика Нового времени и эстетические идеи немецкой классической философии	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
6.	Тема 6. Эстетика европейского романтизма. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX века	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
7.	Тема 7. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетические теории XX в	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
8.	Тема 8. Эстетическая мысль России	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
9.	Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.	4		подготовка к эссе	4	эссе

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
10.	Тема 10. Сущность и природа художественного творчества	4		подготовка домашнего задания	4	домашнее задание
				подготовка к реферату	2	реферат
	Итого				54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

В рамках курса "Эстетика" предполагается использование в учебном процессе разбор конкретных ситуаций как варианта интерактивной формы обучения в сочетании с посещением выставочных проектов проводимых в музейно-выставочном пространстве г.Казани

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 1.Предмет эстетики Основные вопросы: 1.Термин ?эстетика?. 2.Роль искусства в формировании человеческой чувственности. 3.Основные разделы эстетики.

реферат , примерные темы:

1.Человеческая чувственность как предмет эстетики. 2.Универсальность мышления в образах. 3.Сущность эстетического воспитания.

Тема 2. Античная эстетическая мысль.

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 2. Эстетика античности. Основные вопросы: 1.Основные понятия античной эстетики: прекрасное, искусство, мимесис. 2.Особенности античного искусства. 3.Как характеризуется прекрасное в космологической эстетике пифагорейцев? 4.Первое определение прекрасного у софистов. Софисты о художественном творчестве. 5.Сократ об искусстве и о главных задачах художника. 6.Место прекрасного в философской системе Платона. 7.Аристотелевское определение искусства. Теория мимесиса и катарсиса у Аристотеля.

реферат , примерные темы:

Что такое мифологическое мышление? Проблема морфологии искусств в античной эстетике

Тема 3. Эстетика Средневековья.

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 3. Эстетика Средневековья Основные вопросы: 1. Условия возникновения новой эстетики при смене языческой цивилизации христианской 2. Обоснование вклада византийских мыслителей в процесс смены цивилизаций 3. Основы теории двух миров А. Блаженного 4. Эстетика Ф. Аквинского

реферат , примерные темы:

Триада Истины, Любви и Красоты в эстетических конструкциях средневековья. Иконоборчество и иконопочитание.

Тема 4. Эстетические учения эпохи Возрождения

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 4. Эстетика итальянского Возрождения. Основные вопросы: 1.Основные тенденции, определившие развитие культуры и эстетики 2.итальянского Возрождения. 3.Античность как мировоззренческая опора итальянского Возрождения. 4.Модификация католической традиции. 5.Специфика эстетики Возрождения. 6.Художественные проблемы стимулирования развития научных исследований в творчестве Л. да Винчи, Дюрера

реферат , примерные темы:

Эстетика пропорций. Математическое искусствознание Ренессанса Организация художественного пространства в изобразительном искусстве итальянского Возрождения. Организация художественного пространства в изобразительном искусстве северного Возрождения.

Тема 5. Эстетика Нового времени и эстетические идеи немецкой классической философии

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие5. Эстетика классицизма Основные вопросы: 1.История термина ?классицизм?. Истоки классицизма. Основные принципы классицизма. 2.Классицизм в различных видах искусства. 3.Эстетические правила классицизма, изложенные в трактате Н. Буало ?Поэтическое искусство?.

реферат , примерные темы:

Концепция красоты у Дидро Кант о сущности искусства. Гегель о проблеме ?смерти искусства? Учение Шеллинга о гении

Тема 6. Эстетика европейского романтизма. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX века

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 6. Неклассические концепции западноевропейской эстетики XIX век. Основные вопросы: 1. Эстетические позиции романтизма 2. Место поэзии и музыки в стиле романтизма 3. Влияние иррационализма на искусство и эстетику 4. Эстетические идеи С. Киркегора и Ф. Ницше

реферат , примерные темы:

Организация художественного пространства в изобразительном искусстве итальянского Возрождения. Организация художественного пространства в изобразительном искусстве северного Возрождения. Требования реалистической эстетики

Тема 7. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетические теории XX в

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 7. Эстетика модернизма . Основные вопросы: 1.Художественно-культурные истоки модернизма. 2.Модернизм о предназначении художника. 3.Формы изобразительного искусства, открытые кубизмом (многомерность перспективы, изображение объекта в виде множества пересекающихся плоскостей и др.). 4.Сюрреализм в различных видах искусства (живопись, кино). 5.Два основных направления абстракционизма?

реферат , примерные темы:

Ценности авангарда Феномен ?революции масс? (по произведениям Х. Ортеги-и-Гассета). Эклектика как основа современного массового искусства

Тема 8. Эстетическая мысль России

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 8. Эстетическая мысль России. Основные вопросы: 1. Русская эстетика XIX века. Одоевский. Своеобразие русского романтизма. Проблемы сущности прекрасного, отношения искусства к действительности, эстетического идеала в эстетике революционных демократов (Белинский, Чернышевский, Добролюбов). Материалистическая трактовка прекрасного. 2. Эстетическая проблематика в русской религиозной философии второй половины XIX ? начала XX вв. Эстетические концепция К. Леонтьева, В. Соловьёва. Эстетическая проблематика в трудах П. Флоренского. Проблема символа. Идея синтеза искусств. 3. Советский этап развития эстетической мысли. Идеологическая значимость художественного творчества как ведущий критерий его оценки. Разработка основных принципов метода ?социалистического реализма?. Эстетика Бахтина. Эстетическая концепция ?другого?. Эстетика Лосева. Исследования по истории эстетических учений. Лосев о диалектике художественной формы.

реферат , примерные темы:

Специфика русской эстетики романтизма Эстетика П. Флоренского Эстетика Вл. Соловьёва

Тема 9. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.

эссе , примерные темы:

1. Сущность и природа художественного творчества 2. Художественное произведение 3. Морфология искусства 4. Вариативность подходов к анализу природы художественного творчества 5. Диалогический подход к творчеству 6. Творчество и откровение 7. Творчество и игра 8. Психологические аспекты творческого процесса 9. Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности 10. Вдохновение и мастерство 11. Понятие творческого метода 12. Воображение и интуиция 13. Типы художественного воображения 14. Природа интуитивного знания 15. Личность художника, единство его творческой судьбы и биографии 16. Три пути рождения художественного замысла 17. Проблема таланта в истории эстетики: античные представления (Платон), ренессансные, романтические 18. Эволюция статуса художника в истории культуры 19. Проблемы свободы творчества.

Тема 10. Сущность и природа художественного творчества

домашнее задание , примерные вопросы:

Занятие 10. Художественный образ как процесс художественного творчества 0 Основные вопросы: 1.Формирование замысла.Многовариантность причин замысла. 2.Вдохновение. 3.Объективация художественного произведения.

реферат , примерные темы:

Особенности художественного образа в пространственных видах искусства. Особенности художественного образа во временных видах искусства. Особенности пространственно-временного континуума художественного образа в киноискусстве как пространственно-временном виде творчества

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Предмет эстетики. Проблема своеобразия эстетического
2. Структура эстетической теории. Место эстетики в художественных и научных исканиях XX столетия.
3. Становление античной эстетики.
4. Доклассическая эстетика. Мифологические основы ранней классики; понятие мифа, мифологического сознания. Пифагорейская числовая эстетика.
5. Эстетика Платона.
6. Эстетика Аристотеля.
7. Эстетика эллинизма, ее переходный характер.
8. Основные принципы средневековой эстетики.
9. Эстетика Аврелия Августина.
10. Рациональная эстетика Фомы Аквинского.
11. Общее представление о византийской эстетике
12. Своеобразие эстетики итальянского Возрождения.

13. Своеобразие эстетики Северного Возрождения.
14. Универсализм Леонардо да Винчи.
15. Рационализм и нормативизм эстетики классицизма.
16. Эстетика европейского Просвещения.
17. Рождение эстетики как науки (Баумгартен).
18. Мировое значение эстетики Руссо.
19. Эстетика Канта. Классификация искусств.
20. Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля.
21. Эстетика Шеллинга. Соотношение эстетики и философии искусства.
22. Абсолютизация субъективности - основание эстетики и художественной практики романтизма. Искусство как игровая деятельность гения.
23. Эстетическая теория Шопенгауэра.
24. Эстетические идеи Кьеркегора.
25. Эстетические взгляды Ницше. Дионисийское и аполлоновское начало как универсалии художественного сознания.
26. Эстетическое обоснование основных европейских художественных стилей и направлений второй половины XIX века (реализм, натурализм, импрессионизм).
27. Модернизм и постмодернизм в искусстве и эстетической теории XX века
28. Х. Ортега-и-Гассет. "Дегуманизация искусства" - манифест авангардизма.
29. Эстетика экзистенциализма. А. Камю, Ж.-П. Сартр
30. Эстетика структурализма и постструктурализма, её основные понятия. Проблема "смерти автора".
31. Эстетическая мысль России: историческая эволюция
32. Разработка основных принципов метода "социалистического реализма".
33. Эстетика Бахтина.
34. Эстетика Лосева.
35. Структура эстетического сознания: эстетическое чувство, оценка, вкус, идеал, взгляды, теории.
36. Природа как эстетическая ценность и как предмет эстетической деятельности.
37. Основные эстетические категории.
38. Природа искусства
39. Искусство и идеология. Художник и власть.
40. Общественное назначение искусства и проблема социальной ответственности художника.
41. Морфология искусств
42. Сущность и природа художественного творчества
43. Понятие творческого метода. Творческая манера и стиль. Самосознание субъекта художественного творчества
44. Природа художественного произведения. Художественное произведение как вещь, как процесс, как текст.

7.1. Основная литература:

Борев, Юрий Борисович. Эстетика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальности "Соц. работа" / Ю. Борев. ?Ростов н/Д: Феникс, 2004 (6 экземпляров)

Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков. ?Москва: КноРус, 2012. ?528 с.; 22 .?Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.. ?ISBN 978-5-406-01451-6(в пер.), 2000 .?

Яковлев, Евгений Георгиевич. Эстетика: учеб. пособие для студентов вузов / Е. Г. Яковлев. ?Москва: Гардарики, 2006. (21 экземпляр)

7.2. Дополнительная литература:

1. Баткин, Леонид Михайлович. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности / Л. М. Баткин; Отв. ред. С. С. Аверинцев; АН СССР. ?М.: Наука, 1989. ?270
2. Бердяев, Николай Александрович. Смысл творчества: Опыт оправдания человека / Н.Бердяев. ?Харьков; М.: Фолио: АСТ, 2002. ?679с.
3. Бычков Виктор Васильевич. Эстетика поздней античности, II-III века / В. В. Бычков. ?М.: Наука, 1981. ?325
4. Вольтер. Собрание сочинений: В 3т. Т.2, Театр; Стихотворения; Мемуары; Исторические сочинения; Письма в Россию; Статьи, памфлеты: Пер.с фр. / Вольтер; Под общ.ред.Б.Т.Грибанова. ?М.: РИК Русанова: Литература: Сигма-Пресс, 1998. ?652с..
5. Гегель, Вильгельм. Эстетика: в 4 томах / Г. В. Ф. Гегель; пер. [с нем.] под ред. и с предисл. М. Лифшица. ?Москва: Искусство, 1969
6. Грякалов, Алексей Алексеевич. Структурализм в эстетике: (Критич. анализ) / А. А. Грякалов; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. ?Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. ?173,[2] с
7. Дьяконова, Нина Яковлевна. Лондонские романтики и проблемы английского романтизма / Н. Я. Дьяконова. ?Ленинград: Издательство ЛГУ, 1970. ?232с.:
8. История эстетической мысли: Становление и развитие эстетики как науки : В 6 т. / Редкол.: Овсянников М. Ф. (пред.) и др.; АН СССР, Ин-т философии, Сектор эстетики. ?М.: Искусство, 1985.
9. Каган, Моисей Самойлович. Морфология искусства: ист.-теорет. исследования внутр. строения мира искусств. Ч. 1, 2, 3 / М. С. Каган. ?Ленинград: Искусство. Ленинградское отделение, 1972. ?440 с.
10. Кривцун, Олег Александрович. Эстетика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец.: "Культурология", "Философия", "Искусствоведение", "Музыковедение", "Филология", "Музеология" / О.А. Кривцун. ?2-е изд., доп.. ?Москва: Аспект Пресс, 2003
11. Лосев, Алексей Федорович. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения / А.Ф.Лосев; Сост.А.А.Тахо-Годи. ?М.: Мысль, 1998. ?750с.
12. Лотман Л.М. Русская историко-филологическая наука и художественная литература второй половины XIX века. (Взаимодействие и развитие) / Лотман Л.М. // Русская литература. ?Б.м... ?1996. ?N1. ?С.19-44.
13. Лотман, Юрий Михайлович. Об искусстве / Вступ.ст.:Р.Г.Григорьева,С.М.Даниэля; Послесл.М.Ю.Лотмана;Сост.:Р.Г.Григорьев,М.Ю.Лотман. ?СПб.: Искусство - СПб, 1998. ?702с.
14. Новая философская энциклопедия. Т.1, А - Д: В 4 т. / ; Ин-т философии Рос. АН, Нац. обществен.-науч. фонд; Науч. ред.: М.С.Ковалева и др.. ?Москва: Мысль, 2000. - Тт.1-4.
15. осев, Алексей федорович. История античной эстетики:Итоги тысячелет.развития:В 2кн. / А.ф.Лосев. ?М.: Искусство, 1992. ?656с.
16. Петров-Стромский В.Ф. Три эстетики европейского искусства / Петров-Стромский В.Ф. // Вопросы философии. ?Б.м... ?2000. ?N10. ?С.155-170.
17. Постмодернизм: Энциклопедия / Сост. и науч. ред.: А. А. Грицанов, М. А. Можейко. ?Минск: Интерпрессервис: Книжный Дом, 2001. ?1038 с.
18. Творчество в искусстве - искусство творчества / ; Ред.: Л.Дорфман и др.. ?М.: Наука: Смысл, 2000. ?549с.
19. Шишков, Александр Михайлович. Метафизика света в средневековой европейской культуре / Шишков Александр Михайлович // Вопросы философии. ?Б.м... ?2000. ?N5. ?С.88-98.
20. Шумилин, Аркадий Тихонович. Проблемы теории творчества / А. Т. Шумилин. ?М.: Высшая школа, 1989. ?141,[2] с.

7.3. Интернет-ресурсы:

портал философия России - <http://philosophy.ru>
сайт кафедры эстетики философии СПбГУ - <http://aesthetics.philosophy.spbu.ru>
федеральный портал Российское образование - <http://www.edu.ru>
Электронная библиотека Гумер - <http://www.gumer.info>
электронная библиотека Института философии РАН - <http://iph.ras.ru/elib>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Эстетика" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

мультимедийное оборудование

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира

Автор(ы):

Соловьева Е.Г. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Ахметова А.Р. _____

"__" _____ 201__ г.