

ЭСТЕТИКА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов теоретических представлений о специфике чувственно-образного восприятия мира; о языке, изобразительных средствах, системе символов и образности искусства; развитие у студентов творческого мышления, эстетического вкуса и навыков их применения в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Эстетика» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «История». Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Культурология», «Философия», «Династия Романовых в истории России», «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире», «Социология», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- место эстетики в системе наук;
- значение эстетических исследований для развития педагогики и теории личности;
- содержание основных категорий и понятий эстетики;
- особенности эстетических идей конкретных историко-культурных эпох;
- содержание основных эстетических концепций;
- сущность искусства и художественного образа;
- функции искусства;
- сущностные отличия и возможности синтеза искусства и морали, искусства и науки;
- основные гипотезы происхождения искусства в условиях первобытного синкретизма;
- художественные особенности мировых религий;
- сущностные признаки и характеристики художественного образа;
- структуру и функции художественного образа как единицы освоения мира в искусстве;
- содержание понятия «эстетическая культура»;
- историю эстетического воспитания;
- принципы и законы эстетического воспитания;

уметь

- использовать полученные знания для формирования собственного эстетического вкуса;
- участвовать в воспитании эстетического чувства своих будущих учеников;
- отличать прекрасное от безобразного в искусстве, природе и общественной практике;
- видеть ценность переживания трагического для самовоспитания и духовного роста;

- компетентно определять принадлежность конкретных художественных характеристик конкретным этапам развития эстетических взглядов;
- обнаруживать в художественном мышлении продуктивную амбивалентность рационального и эмоционального, интуитивного и дискурсивного;
- соотносить этическое и эстетическое в природных и общественных процессах;
- отличать научное мышление от художественного;
- анализировать явления ангажированности искусства идеологической и политической сферами культуры;
- применять теоретические знания при анализе произведений искусства, овладении языками различных видов искусства;
- демонстрировать эстетический вкус и высказывать эстетические суждения;
- различать типы эстетического воспитания: «посредством искусства» и «для искусства»;

владеть

- комплексом теоретических знаний о сущности эстетического и применять их для обоснования практических решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной деятельности;
- навыками видения многообразия форм выражения прекрасного, трагического, комического, возвышенного;
- навыками соотношения истории искусства и истории эстетической мысли;
- навыками применения комплекса критериев в процессе эстетического оценивания произведения искусства;
- навыками использования художественного образа в воспитательных и просветительско-образовательных целях;
- навыками использования суггестивности художественного образа;
- навыками семиотического анализа произведений различных видов искусства;
- навыками построения художественного образа в риторических целях;
- навыками самостоятельного независимого эстетического оценивания художественных текстов и элементов быденной жизни;
- приёмами эстетического воспитания.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 6 ч., СРС – 62 ч.),

распределение по семестрам – 2 курс, зима,

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима).

5. Краткое содержание дисциплины

Эстетика как наука. Сущность эстетического отношения человека к действительности. Предмет эстетики, ее методы и язык. Место эстетики в системе наук. Особенности эстетики как науки. Значение эстетических исследований для развития педагогики и теории личности. Соотношение этики и эстетики, эстетики и искусствознания. Эстетическая сторона природных и общественных процессов. Дискуссии о природе эстетического: натурализм, субъективизм. Сущность аксиологического подхода: эстетическое как ценность. Признаки эстетического отношения. Роль эстетического в человеческой жизни – гармонизация отношений человека с миром. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание. Структура эстетического сознания. Эстетические потребности, чувство, вкус, идеал, оценка.

Система эстетических категорий и понятий.

Понятие «эстетическая категория». Специфика эстетических категорий. Эстетические категории как узловые моменты эстетического познания. Прекрасное. Многообразие форм проявления прекрасного в природе, обществе, сознании, культуре. Прекрасное и

эстетический идеал. Оттенки и модификации прекрасного. Возвышенное. Сущность возвышенного. Возвышенное и героическое. Пафосно-величественная и грозно-устрашающая формы возвышенного в искусстве. Трагическое. Изменение природы трагического в разные периоды общественного развития. Проблема катарсиса. Комическое. Эстетическое отражение противоречий действительности в комическом. Комическое и эстетический идеал. Многообразие форм выражения комического в искусстве (юмор, ирония, сатира, сарказм).

Основные этапы развития эстетической мысли.

Преимственность эстетических знаний в историческом развитии. Античная эстетика.

Стремление к гармонии внутреннего и внешнего мира человека (калокагатия).

Аполлоническое и дионисийское в эстетике. Византийская эстетика: условность, лаконизм, каноничность. Три основных периода древнерусской эстетики. Средневековая эстетика Западной Европы. Эстетика эпохи Возрождения. Эстетика эпохи классицизма. Категория гармонии и целостности человеческой личности в эстетике эпохи Просвещения.

Философско-эстетические доктрины XX века. Вклад психоанализа в развитие эстетической мысли.

Искусство как социальное и духовное явление.

Сущность искусства. Кумулятивный характер развития искусства. Предмет искусства: общечеловеческое и социально-значимое. Соотношение объективного и субъективного в искусстве. Художественный символ – художественный образ – принцип «открытой модели». Творчество и сотворчество в искусстве. Специфика творческого художественного процесса. Функции искусства: общественно-преобразующая, компенсаторная, познавательно-эвристическая, художественно-концептуальная, информационная и коммуникативная, воспитательная, суггестивная, гедонистическая, профетическая. Единство чувственного и рационального, интуитивного и дискурсивного в художественном мышлении.

Соотношение искусства и морали, искусства и науки.

Морализаторство в искусстве: подмена функции искусства функциями морали. «Искусство при свете совести»: антиномия этического и эстетического. Воспитательная сила искусства. Проблемы подражания. Специфика художественного образа при рассмотрении взаимосвязи искусства и морали. Наука как объект эстетического осмысления. Зависимость содержания художественных произведений от развития науки. Возникновение новых видов и жанров искусства в связи с развитием науки.

Искусство и религия. Искусство и политика.

Проблема возникновения искусства в истории. Первобытный синкретизм. Искусство и мифология. Воображение в искусстве и воображение в религии, их отличие друг от друга. Гармония искусства и религии в дохристианские времена. Противоречивое отношение церкви к искусству. Виды и жанры искусства в контексте мировых религий. Проблема «социального заказа» в искусстве. Политизация искусства. Искусство как протест, аполитичность искусства. Превращение политики в искусство, её эстетизации. Понимание политики как игры сущностных человеческих сил.

Художественный образ как форма художественного мышления.

Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность. Самодвижение. Многозначность и недосказанность. Индивидуальное обобщение. Типизация. Прочувствованная мысль, осмысленное чувство. Реальный мир и личность художника – строительный материал образа. Оригинальность, целостность и изоморфность художественной реальности. Художественная правда и правдоподобие.

Эстетическая культура личности.

Содержание понятия «эстетическая культура». Проблема освоения культурного наследия.

Эстетическое воспитание как формирование эстетического чувства, эстетического вкуса и эстетического идеала. Их определение и специфика. Возможности и границы эстетического суждения. Значение эстетической культуры для самореализации личности.

История эстетического воспитания.

Понятие эстетического воспитания. Воспитание «посредством искусства» и воспитание «для искусства». Идеи эстетического воспитания в истории, ставшие общими идеями и категориями педагогики. Эстетическое воспитание в первобытном обществе.

Воспитательная роль мифа. Классическая форма использования методов наглядных и образных в педагогических процессах, направленных на развитие общественной природы человека. Истоки идеи поэтической справедливости. Эстетическое воспитание в древнейших цивилизациях Востока. Школа и эстетическое воспитание. Целесообразный характер формирования личности посредством художественных образов и эстетических идей.

Педагогическая идея гармонии как примирения крайностей моральной жизни. Эстетическое воспитание в античном мире. Эстетическое воспитание в средних веках. Идея сочетания двух видов воспитания (религиозного и эстетического), «направленных к одному и тому же». Эпоха Возрождения. Идеал всесторонне, гармонически, артистически развитой целостной личности. Идеи эстетического воспитания в эпоху Просвещения. Понимание эстетического чувства как посредствующего звена между естественным стремлением человека к собственной пользе и чистым самоотречением. Моральный пафос реалистического искусства эпохи Просвещения. Катарсическая функция искусства модерна. Перспективы постмодернистского искусства в его воздействии на личность и общество.

6. Разработчик

Шипицин Антон Игоревич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО "ВГСПУ".