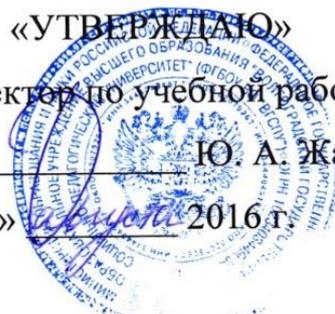

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Факультет психолого-педагогического и социального образования
Кафедра философии и культурологии

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
Ю. А. Жадаев
« 29 » *август* 2016 г.

Эстетика

Программа учебной дисциплины
Направление 37.03.01 «Психология»
Профиль «Психология»

заочная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры философии и культурологии
« 28 » июня 2016 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой _____ Л.В. Усманова _____ « 28 » 01 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета факультета психолого-педагогического
и социального образования « 01 » июля 2016 г., протокол № 10

Председатель учёного совета Т. Ю. Андрищенко _____ « 01 » 07 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 29 » августа 2016 г., протокол № 1

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Лист изменений № _____
_____ (подпись) _____ (руководитель ОПОП) _____ (дата)

Разработчики:

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

Программа дисциплины «Эстетика» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 946) и базовому учебному плану по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» (профиль «Психология»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 30 марта 2015 г., протокол № 8).

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 базовой части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Эстетика» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Основы психогенетики», «Политология», «Социология», «Философия», «Этнопсихология», «Антропология», «История философии», «Концепции современного естествознания», «Основы экологии», «Профессиональная этика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Дифференциальная психология», «История психологии», «Методологические основы психологии», «Актуальные проблемы управления качеством образования», «Антропология профессий», «Инновационные процессы в отечественном и зарубежном образовании», «Культурология», «Семиотика культуры».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

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 просветительно-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. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		Зл
Аудиторные занятия (всего)	4	4
В том числе:		
Лекции (Л)	2	2
Практические занятия (ПЗ)	2	2
Лабораторные работы (ЛР)	–	–

Самостоятельная работа	64	64
Контроль	4	4
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ
Общая трудоемкость	часы	72
	зачётные единицы	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	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 искусствоведения. 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.
2	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).
3	Основные этапы развития эстетической мысли	Преимущество 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.
4	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.
5	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.
6	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 эстетизация. Понимание политики как игры сущностных человеческих сил.
7	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.
8	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.
9	История эстетического воспитания	<p>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.</p>

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	Эстетика как наука. Сущность эстетического отношения человека к действительности	–	–	–	6	6
2	Система эстетических категорий и понятий	1	–	–	7	8
3	Основные этапы развития эстетической мысли	1	–	–	7	8
4	Искусство как социальное и духовное явление	–	–	–	9	9
5	Соотношение искусства и морали, искусства и науки	–	–	–	7	7
6	Искусство и религия. Искусство и политика	–	–	–	7	7
7	Художественный образ как форма художественного	–	–	–	7	7

	мышления					
8	Эстетическая культура личности	–	–	–	7	7
9	История эстетического воспитания	–	–	–	7	7

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Гуревич П. С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник/ Гуревич П.С. Электрон.текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 303 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10544>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Никитич Л.А. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник/ Никитич Л.А. Электрон.текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 207 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18162>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6.2. Дополнительная литература

1. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс]/ Давыдова О.С. Электрон.текстовые данные. М.: Прогресс-Традиция, 2015. 151 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. История мирового искусства [Текст] : учеб.-метод. комплекс по дисциплинам "История мировой литературы и искусства" для студентов спец. 030602 "Связи с общественностью" / сост. Л. В. Щеглова, Н. В. Шипулина, А. В. Вальковский. Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. 81 с.

3. Народная художественная культура [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071401 «Социально-культурная деятельность», специализациям «Менеджмент социально-культурной деятельности институтов гражданского общества», «Социально-культурная анимация», «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»/ Электрон.текстовые данные. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012. 48 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29687>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

4. Салеев В. А. Основы эстетики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Электрон.текстовые данные. Минск: Вышэйшая школа, 2012. 208 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20249>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

5. Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века [Электронный ресурс]/ Сальникова Е.В. Электрон.текстовые данные. М.: Прогресс-Традиция, 2012. 576 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21530>. ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Эстетика Средневековья. – URL: http://www.countries.ru/library/middle_ages/srveste.htm.
2. Эстетика барокко. – URL: <http://lib.userline.ru/611>.
3. Издания группы "Неклассическая эстетика" Института Философии РАН. – URL: <http://philosophy.ru/library/bychkov/nclgroup.html>.
4. Эстетика пропорций в природе и искусстве - URL: <http://www.sch265.spb.ru/maya/ma.htm>.
5. Этика, эстетика. Библиотека. – URL: <http://www.philosophy.ru/library/lib5.html>.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Эстетика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, оснащённого программными обеспечением для просмотра и подготовки визуального текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, использования Интернет-ресурсов.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Эстетика» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.