

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра философии и культурологии

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

_____ Ю. А. Жадаев

«26 »декабря 2016 г.

Эстетика

Программа учебной дисциплины

Специальность 54.05.03 «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

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

Заведующий кафедрой _____ Щеглова Л.В. « 20 » декабря 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного
образования «22» декабря 2016 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 22 » декабря 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
26 декабря 2016 г., протокол № 7

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 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

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.

Профильной для данной дисциплины является художественно-творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «Эстетика» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История отечественного искусства и культуры», «Культурология», «Социология», «Философия», «История и теория печатно-графического искусства», «История материальной культуры», «Этика», прохождения практики «Музейная практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и мировоззренческой позиции (ОК-2);

– способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3);

– способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли (ПК-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
		8

Аудиторные занятия (всего)	64	64
В том числе:		
Лекции (Л)	32	32
Практические занятия (ПЗ)	32	32
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	80	80
Контроль	–	–
Вид промежуточной аттестации		ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	144
	зачётные единицы	4

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	Преемственность 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, познавательная-эвристическая, художественно-концептуальная, информационная и коммуникативная, воспитательная, суггестивная, гедонистическая, пророческая. 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	Содержание понятия «эстетическая культура».

	личности	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	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.

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	4	2	–	8	14
2	Система эстетических категорий и понятий	2	4	–	10	16
3	Основные этапы развития эстетической мысли	4	4	–	8	16
4	Искусство как социальное и духовное явление	2	2	–	8	12
5	Соотношение искусства и	4	4	–	10	18

	морали, искусства и науки					
6	Искусство и религия. Искусство и политика	4	4	–	10	18
7	Художественный образ как форма художественного мышления	4	4	–	8	16
8	Эстетическая культура личности	4	4	–	8	16
9	История эстетического воспитания	4	4	–	10	18

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. 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.

2. 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..

3. 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..

4. 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 ; ВГПУ, Каф. теория и ист. культуры. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. - 81 с. - ISBN 978-5-9935-0182-6; 113 экз. : 111-65..

5. 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.

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 вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой.

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.