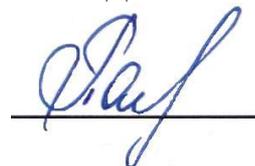

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

УТВЕРЖДАЮ

01 сентября 2011г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

ЭСТЕТИКА

Специальность
050706 «Педагогика и психология »

Форма обучения
ЗАОЧНАЯ

Вологда
2011

1. Цели освоения дисциплины

Цель курса “Эстетика ” - формирование эстетической культуры личности будущего специалиста, усвоение и осознание им гармонии человека с Универсумом, сферы эстетического, искусства как формы бытия духовного поля и художественно-эстетического воспитания.

Задачи:

- осознать: а) объект и предмет эстетической науки; б) сущность эстетической деятельности в сфере общественной и профессиональной;
- освоить эстетические категории и основные этапы развития эстетической мысли; эстетику как философию и морфологию искусства;
- определить специфические черты эстетического сознания и отношения;
- понять цели, задачи и содержание эстетического и художественного воспитания;
- выявить условия формирования эстетической и художественной культуры, как личности, так и будущего педагога.

2. Место дисциплины в общей системе подготовки специалиста

Является дисциплиной по выбору цикла ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения курса «Эстетика», студент должен:

• ^ Знать:

- специфику эстетического отношения к действительности, включая вопросы эстетического сознания, его влияния на профессиональную деятельность;
- место и роль искусства в жизни человека и общества, принципы, функции и морфологию искусства для использования в сфере профессиональной деятельности.

Уметь:

- анализировать эстетические аспекты профессиональной деятельности;
- использовать художественную и эстетическую ценность искусства для решения проблем в сфере устранения и погашения конфликтов;
- организовывать художественно-эстетическую деятельность для решения управленческих задач и совершенствования профессионального мастерства.

Владеть:

- опытом художественно-эстетического восприятия;
- языком классического и современного искусства, его современными технологиями с целью оказания эффективного влияния на индивидуальное и групповое эстетическое сознание в организации;
- иметь навыки по использованию эстетических и художественных знаний для организации профессиональной и управленческой деятельности; позитивного эстетического воздействия на других людей.

4. **Извлечение из ГОС ВПО** специальности (направления), содержащее требования к обязательному минимуму содержания дисциплины и общее количество часов (выписка). Не предусмотрено

(Для дисциплин федерального компонента)

5. Структура и содержание дисциплины Эстетика

5.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет ___57___ часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Форма промежуточной аттестации
			лк	пр	срс	
1.	Эстетика как философская наука	10	2		8	реферат
2.	Основные этапы развития эстетической мысли	12	2		10	реферат
3.	Система эстетических категорий	12	2		10	реферат
4.	Художественное освоения мира	12	2		10	реферат
5.	Эстетическое воспитание	11	2		9	реферат
	Итого	57	10		47	зачет

5.2 Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Эстетика как философская наука

Круг вопросов, изучаемых эстетикой. Предмет «эстетики», его основные сферы: онтология, гносеология, социология, праксиология, философия искусства. Структура эстетики как науки. Методологическая база эстетики: философия, антропология, история, художественная культура и искусство.

Эстетика и философия. Эстетика и этика. Эстетика и искусствознание. Содружество эстетики с теорией познания, психологией, теорией информации, кибернетикой, семиотикой, экологией.

Место культуры и искусства в курсе эстетики. Эстетика как наука о сущности и закономерностях природы художественного творчества. Искусство как «генератор» эстетических ценностей. Эстетика как метатеория искусствоведческих наук.

Понятие метода

Диалектический метод

Структурно-функциональный и историко-генетический метод. Сравнительно-исторический и системно - типологический метод. Значение эстетики в культуре XXI века.

Функции и методы эстетики. Значение и задачи эстетики на современном этапе.

Общественное и эстетическое сознание: диалектика взаимодействия. Специфика эстетического сознания: единство образного и понятийного мышления; непрагматическая установка внимания к явлениям действительности. Уровни эстетического сознания: массовое, обыденное, специализированное, научное (системное). Художественное сознание как модификация сознания эстетического.

Структура эстетического сознания. Эстетическое чувство. Эстетический вкус. Эстетический идеал. Эстетические взгляды. Эстетические теории. Исторические формы и типы эстетического сознания.

Формирование эстетического отношения в процессе практического освоения действительности. ^ Особенности эстетического отношения: конкретность, чувственность, слияние всех духовных способностей человека, творческое воображение, безкорыстность

эстетического переживания, коммуникативность, интуитивность, соотнесённость с идеалом.

Сферы эстетического отношения. ^ Эстетическая потребность, иницирующая духовно-практическое освоение мира, - родовое человеческое свойство. Эстетизм – психический комплекс, обеспечивающий восприятие, познание и оценивание реальных действительности. Эстетическая деятельность – удовлетворение эстетической потребности, реализация эстетического отношения к миру. Многообразие её видов.

Эстетическая деятельность как одна из «составляющих» любого вида деятельности: мыслительной, профессиональной, коммуникативной, спортивной, общественной. Эстетическая деятельность как способ наполнения досуга.

Раздел 2. Основные этапы развития эстетической мысли

Античная эстетика как основа истории европейской эстетической мысли и проявление культуры «антропоцентризма». Этапы развития античной эстетической мысли: архаика (VIII -VI вв. до н.э.); классика (V – IV вв. до н.э.); эллинизм (III в. до н.э. – III в.н. э.). Космологизм как характерное эстетическое представление всего мироощущения Античности. Представление о чувственно-осозаемом, видимом, слышимом космосе в раннем натур-философском периоде античной эстетики. Специфика греческой терминологии, в том числе «техне»; «поэзия»; «архитектура», «катарсис», «мимесис», «красота», «энтелехия», «калокагатия». Понятия меры, ритма, гармонии. Учение о числовой гармонии сфер и сущности прекрасного. Учение об идеях Платона. Эстетическая концепция Аристотеля. Значение античной эстетической мысли в мировой истории эстетики и культуры.

Своеобразие средневековой эстетической картины мира. Византийская эстетика как динамичное направление средневековой эстетики. Трансцендентность идеала как источник красоты и Универсум (материальный и духовный) как система образов, символов и знаков (знамений). Патристическая эстетика – IV-VI вв. Синтез искусств как целостное художественно-религиозное действо. Влияние византийской эстетики на формирование средневековой эстетики южных славян, народов Закавказья, Древней Руси, Западной Европы. Западная эстетика и её основные направления: философско-богословское и искусствоведческое. Объединение идей неоплатонизма и раннего христианства. Определение прекрасного, красоты и безобразного через субъект-объектное отношение в эпоху Средневековья.

Этимология термина «Возрождение». Эстетика раннего гуманизма, высокого Возрождения, позднего Возрождения. ^ Основные принципы Возрождения. Сущность эстетических категорий прекрасного, возвышенного, героического через гармонию, грацию, пропорцию, симметрию, перспективу. Ориентация искусства на принцип «мимесиса». Наслаждение как принцип восприятия искусства. Категория пропорции и правило «золотого сечения». Драматизм, трагический пафос, пессимизм в искусстве как признаки кризиса идеалов высокого Возрождения.

Эстетика Нового времени. Эстетика классицизма. Театр, живопись, архитектура - ведущие искусства эпохи классицизма. Прославление власти и авторитета правителя. Отождествление красоты с добром и государственной целесообразностью. Нормативизм и рационализм в искусстве. Отождествление прекрасного и совершенного. Наступательный и демократический характер эстетики Просвещения, её отличительные особенности. Понятия эстетического суждения, вкуса, демократизации искусства. Рождение худ. критики как института культуры. Основные принципы эстетики просвещения.

Специфический характер идеала эпохи романтизма. Приоритет музыкального искусства в эпоху Романтизма. Эстетические взгляды И. Канта, Г. Гегеля. Введение принципов историзма и диалектики. Понятия творчества, таланта, гения, эстетического идеала в эстетике Гегеля. Философско-эстетическая мысль вт. пол. XIX в. в Германии. Доминанта иррационального и биологического в художественном творчестве.

Эстетическая доктрина «искусства для искусства» («чистое искусство»). Эстетики позитивизма во Франции. Эйскапизм (уход от противоречий реального мира) «массовой культуры». Упрощенность, примитивизм, прямолинейность характеров. «Мировая воля», «воля к красоте» – в эстетической концепции Ф.Ницше (1844 – 1900). Дионисийское и апполоническое взаимопротивоположные начала. Элитарная концепция «сверхчеловека» и критика «омассовления» культуры Ницше.

Марксистский этап в развитии эстетики. Связь теоретических изысканий в области эстетики с жизнью, освободительной борьбой и художественной практикой. Методология учения К. Маркса о культуре и искусстве. Эстетическое отношение – как продукт общественно-исторической практики. Различные способы существования искусства: идейная направленность, типичность обстоятельств, индивидуальность. Жизнь, действительность как источник художественного творчества.

Эстетические взгляды В.Г. Белинского, А. Герцена, Н.А. Добролюбова. «Эстетические отношения человека к искусству» Н.Г. Чернышевского. В. Ленин, Г. Плеханов об искусстве. Обогащение эстетической теории взглядами русских революционеров-демократов.

Становление русской эстетической мысли в древнерусской литературе. Иконописание в России как фактор совершенствования понимания красоты в жизни и в искусстве. Особенности русского классицизма.

Стиль барокко в русской архитектуре, живописи и градостроительстве. Классицистские устремления в поэзии А.П. Сумарокова и М.В. Ломоносова. Идеи Просветительства в России. Укоренение понятия «эстетика» в творчестве Н.М. Карамзина. Русская эстетика как часть самосознания в эпоху Романтизма, реализма и критического реализма. Проблемы отношения искусства к действительности и проблема отношения искусства к общественной жизни в русской эстетической мысли. Изоморфность русской эстетической мысли.

Эстетические взгляды Ф. Достоевского, Л.Толстого, В. Соловьева. Эстетические концепции представителей «Серебряного века». Русская религиозная эстетика XX в. в трактатах С.Л. Франка, Н.О. Лосского, Е. Трубецкого.

Эстетика XIX – XX веков. Декадентство (неприятие, бегство от реальности, социальности) и авангард как предтеча модернизма. Модернизм (фр. – новейший, современный) – как комплекс стилей и направлений искусства XX века.

Течения и направления в искусстве XX века: кубизм, экспрессионизм, футуризм, конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм, поп-арт и др.

Основные эстетические концепции: феноменологическая, интенциональности, интуитивистские эстетические концепции Элитарная эстетическая концепция испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета..

Особенности постмодернизма. Постмодернизм как планетарная общекультурная категория. Новый эстетический поиск и решения на пороге нового столетия.

Раздел 3. Система эстетических категорий

Основные понятия эстетики. Типологизирующая и ценностно-ориентационная функция эстетических категорий. Поливалентность жизненных реалий: некрасивое-прекрасное, трагическое-возвышенное, трагикомическое, коми-трагическое. Основные типы современной системы категорий эстетики: эстетическое как метакатегория; категории эстетической деятельности (законы красоты, искусства, дизайн, художественное конструирование, эстетический вкус, идеал, мера); аксиологические категории – эстетических отношений (прекрасное, красивое, изящное, возвышенное, безобразное, низменное, трагическое, ужасное, комическое); гносеологии искусства (художественный образ, метод, концепция); социологии искусства (классовость, народность, идейность, общечеловеческое, национальное и интернациональное); аксиологии искусства (эстетическая ценность, художественность, шедевр); онтологии

искусства (художественное произведение, классика, массовое и элитарное искусство); диалектики искусства (художественный процесс, прогресс, направление, течение, традиции, новаторство, влияние); антропологии искусства (художник, творческий путь); творческой генетики (замысел, набросок, вариант); психологии искусства (способность, талант, гений); восприятия (созерцание, катарсис, наслаждение); структуры искусства (текст, композиция, время, пространство, цвет); коммуникации и семиотики искусства (адресат, адресант, знак, код, сообщение, интонация); художественной критики (интерпретация, оценка, подход); эстетического воспитания (всесторонне развитая личность, духовное богатство, эстетическая способность, потребность); художественной политики и руководства (ангажирование, меценатство, социальный заказ, премия, продюсер).

Историческая изменчивость, обогащение категориального аппарата эстетики.

Основные категории эстетики. Категория (с греч. – высказывание, признак) – как предельно общее, фундаментальное понятие, которое в наиболее концентрированном виде отражают историю освоения человеком окружающего мира.

Представления о прекрасном в истории эстетической мысли. Многообразие проявлений законов красоты в неживой и живой природе. Нетождественность понятий «прекрасное» и «красивое». Прекрасное в человеке, природе и искусстве. Объективность прекрасного.

Прекрасное и безобразное. Возвышенное и низменное – ценность и антиценность. Отличие прекрасного от возвышенного. «Эстетическое» и его специфические особенности.

Этимология термина «трагическое». Понятия рока и судьбы. Зависимость трагического от идеала, причастность к конкретному социально-историческому идеалу. Исторический характер трагического.

Сущность трагического и его особенности. Оптимистическая и пессимистическая трагедия. Великие трагики мира. «Катарсис» – как очищающее воздействие трагического и экстремальное душевное состояние. Воспитательное значение трагического в искусстве.

Смешное и комическое: общее и особенное. Противоречие как сущность комического. Типы и оттенки комического. Смех как следствие комического. Многообразие оттенков комического в искусстве: гротеск, юмор, ирония, сарказм, сатира как осмеяние и социально окрашенный смех. Жанры комического в драматургии.

Нонклассика и пост-культура. Осмысление бессознательного как двигателя художественного творчества. Понятия абсурда, лабиринта, телесности, гипертекста, интертекста. Составляющие нонклассики: жестокость и повседневность, вещь и симулякр, артефакт и объект, эклектика и автоматизм, заумь и деконструкция. Итоги радикального эксперимента.

Раздел 4. Художественное освоения мира

Искусство как общественное явление. Происхождение искусства. Процесс очеловечивания действительности. Теории происхождения искусства. Предмет и объект искусства. Сущность искусства. Искусство как способ очеловечивания действительности. Единство предмета и цели искусства. Социальные функции искусства. Полифункциональность искусства. Общественно-преобразующая, компенсаторная, познавательная, художественно-концептуальная функция, информационная и коммуникативная функции.

Воспитательная, внушающая функция, гедонистическая, эстетическая функции искусства.

Основные принципы искусства. Мимесис, художественный образ, художественный символ, канон, стиль, форма-содержание, художественная объективность.

Виды искусства. Пространственные и временные, пространственно-временные, синтетические и технические, декоративно-прикладные.

Стили и направления в искусстве. Романский и готический стили. Стиль классицизма, барокко, рококо. Романтизм, реализм, натурализм. Стили и направления в искусстве XX века.

Искусство и культура. Культурно-историческая детерминация искусства. Искусство и дух времени. Понимание и объяснение произведения искусства. Художественная критика. Эстетическое и природа человека.

Современное искусство. Искусство современного закрытого общества. Основные принципы социалистического реализма. Особенности искусства социалистического реализма. Формирование постмодернизма в искусстве. Сравнение модернизма и постмодернизма. Основные особенности постмодернизма в искусстве. Философский постмодернизм.

Раздел 5. Эстетическое воспитание.

Эстетическая культура личности. Талант восприятия – эстетический вкус. Талант общения – такт. Талант делания – мастерство. Отличие эстетической культуры от культуры художественной.

Формирование личности как носителя эстетической культуры. Развитие эстетического восприятия. Формирование красоты человека. Основные элементы эстетической культуры личности. Доминантные сферы в системе формирования эстетической культуры личности – эмоционально-нравственная, деятельностно-поведенческая, тезаурисно-оценочная. Психологическая редукция. Этика искусства. Проблемы развития эстетической эмоциональности, рациональности, интуиции и творчества. Самосовершенствование как эстетическое творчество.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Рекомендуемая литература учебные издания: учебники и учебные пособия, включая (при наличии) их электронные версии:

- основная;

1. Эстетика: учебно-методическое пособие для специальностей "Культурология", "Этномузыкология", "Музыкальное образование", "Психология"/ сост. Е.В. Пахонина; Министерство образования и науки РФ; Вологод.гос.пед.ун-т. – Вологда: ВГПУ, 2010. – 86с. (51 экз.)

- дополнительная.

1. Разин А. В. Этика: учеб. для философских специальностей вузов / А. В. Разин. - М.: Академический Проект, 2004. - 624 с.

2. Словарь философских терминов / науч.ред. В.Г. Кузнецов. - М.: ИНФРА - М., 2005.

3. Философия и этика: сб. науч. трудов / отв. ред. и сост. Р. Г. Апресян. - М.: Альфа - М, 2009. - 800 с.

4. Горохов В. Г. Нанозтика: значение научной, технической и хозяйственной этики в современном обществе / В. Г. Горохов // Вопросы философии. - 2008. - №10. -С. 33-49.

5. Гранин Ю. Д."Глобальное гражданство" или "глобальная этика"?/ Ю. Д. Гранин // Философские науки. - 2008. - № 10. - С. 5 - 20.

6. Гребенщикова Е.Г. Биоэтика - вариант «постэтики»/Е. Г.Гребенщикова // Философские науки. - 2009. -№ 1. - С. 90- 96.

7. Коч Л. А. Креативная этика. Психология освоения подростками этических норм и понятий: учебное пособие/ Л. А. Коч. - М.: Московский психолого-социальный ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2010. -192 с.

6. Маркелова Ю. Н. Этика педагогического дискурса / Ю. Н. Маркелова //Наука и школа. - 2008. - № 6. - С. 39 - 40.

7. Порус, В. Этика науки в структуре философии науки / В. Порус // Высшее образование в России. - 2007. - № 8 - С. 137- 147.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Мультимедиа, диапроектор, музыкальный центр, диски, видеокассеты, аудиозаписи, музыкальные инструменты, ТВ, компьютер, художественные альбомы и репродукции, журналы по культуре и искусству.

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

8.1. Примерные зачетные тестовые задания.

8.2. Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену).

Перечень вопросов к зачёту по всему курсу «Эстетика»

1. Эстетика как философская наука. Предмет эстетики, его границы и историческое движение.

2. Эстетика в современной системе гуманитарного знания.

3. Основные этапы становления и развития эстетической мысли.

4. Феномен античного мифа.

5. Эстетика Античности.

6. Эстетика Средневековья.

7. Искусство в христианской культуре

8. Эстетика Возрождения.

9. Эстетика Просвещения.

10. Эстетика Романтизма

11. Эстетика И. Канта

12. Эстетические идеи Г. Гегеля

13. Основные идеи марксизма в сфере эстетики

14. Основные тенденции развития эстетической мысли 19-20 вв.

15. Развитие эстетических идей в России.

16. Основные направления авангарда

17. Модернизм в искусстве

18. Постмодернизм в искусстве

19. Паракатегории неонклассики

20. Эстетика парадокса

21. Аксиологические категории эстетики.

22. Прекрасное в природе, человеке, искусстве

23. Безобразное в истории эстетики

24. Возвышенное в имплицитной и эксплицитной эстетике

25. Трагическое и комическое.

26. Ирония и пародия как выражение комического

27. Эстетическое отношение, его специфика

28. Эстетическое сознание и его структура.

29. Основные сферы эстетического отношения.

30. Эстетическая сущность искусства.

31. Виды искусства и их природа.

32. Природа художественного образа.

33. Художественный метод, направление, течение, стиль в искусстве.

34. Содержание и форма в искусстве.

35. Массовое и элитарное искусство.

36. Художественный вкус и его природа.

37. Эстетический феномен театра.

38. Специфика кинематографического искусства.

39. Музыка как искусство «изящной игры ощущений».
40. Эстетическая культура личности.
41. Художественная культура

8.3 Примерная тематика рефератов.

Примерная тематика рефератов:

1. Категории эстетики и их роль в художественном творчестве.
2. Прекрасное и безобразное в искусстве.
3. Сущность трагического и его основные формы.
4. Трагическое в творчестве Чайковского.
5. Комическое в музыке и литературе.
6. Особенность гротескного изображения в творчестве Гойи.
7. Художественный образ и его сущность.
8. Воспитание и формирование эстетической и художественной культуры личности.
9. Мирозрение и творчество художника.
10. Взаимосвязь содержания и формы в творчестве Шагала.
11. Кино как вид искусства (театр, балет, цирк и т.д.).
12. Музыка и духовная культура.
13. Роман и симфония: общее и особенное.
14. Джаз как явление культуры.
15. Феномен рок-музыки в современной культуре.
16. Пушкин и Чайковский.
17. Идеино-эстетические взгляды Р. Вагнера.
18. Достоевский и музыка.
19. Эжен Делакруа и Фридерик Шопен.
20. Этюд в живописи и музыке.
21. Элегия в музыке и поэзии.
22. Гений и злодейство: две вещи несовместимые?
23. Комедия как жанр драматургии.
24. Импрессионизм в живописи и музыке.
25. Традиции и новаторство в искусстве
26. Музыкальная эстетика XX века
27. Массовое искусство и его эстетические принципы
28. Театральная эстетика XX века
29. Эстетика экзистенциализма
30. Эстетические особенности русской культуры
31. Любовь и творчество
32. Природа эстетических потребностей человека
33. Арабо-мусульманская эстетика
34. Китайская эстетика
35. Эстетика русского символизма
36. Литература постмодернизма
37. Психология художественного восприятия
38. Эстетические идеи Л.Н. Толстого
39. Эстетический мир А.С. Пушкина
40. Эстетика моды
41. Техническая эстетика, дизайн
42. Прекрасное в человеке

8.4 Примерная тематика курсовых работ.

8.5. Методика(и) исследования (если есть).

8.6 Балльно-рейтинговая система, используемая преподавателем для оценивания знаний студентов по данной дисциплине.