

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра философии, культурологии и социологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.23 Эстетика дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Дизайн среды

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2016

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра философии и культурологии

наименование кафедры

протокол № _____ от " ____ " 20 ____ г.

Заведующий кафедрой

Кафедра философии и культурологии

наименование кафедры

подпись

Н.М. Мухамеджанова

расшифровка подписи

Исполнители:

Профессор

должность

подпись

Г.Г. Коломиец

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

личная подпись

Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации 38007

© Коломиец Г.Г., 2016

© ОГУ, 2016

1 Цели и задачи освоения дисциплины

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является овладение эстетическими знаниями, способствующими формированию и развитию ориентации студентов в мире эстетических ценностей, необходимых в профессиональной деятельности дизайнера.

Задачи

1. Понимание сущности эстетики как науки и соотношение философской эстетики и дизайна как технической эстетики.
2. Ориентация в проблемном поле истории эстетической мысли.
3. Освоение основных эстетических категорий, необходимых в дизайнерской деятельности: красота, совершенство, гармония, прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное, трагическое/ комическое, игра, эстетический вкус, идеал, эстетическое чувство, искусство, художественный образ, художественный метод и др.
4. Рассмотрение неклассических категорий современной эстетики, применяющихся в дизайне: лабиринт, абсурд, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, эклектика, интертекст, гипертекст, деконструкция, заумь, автоматизм, робототехника, алгоритмическая эстетика, цифровое искусство, др.
5. Осмысление форм современного концептуального искусства, создание концептов в практических творческих работах.
6. Приобретение студентами навыков самостоятельного понимания смыслообразования и процессов в искусстве, творчестве, дизайнерской деятельности в контексте современного изменяющегося мира.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.1 Философия*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: - предмет и задачи эстетики как философской дисциплины; - основные этапы исторического развития эстетико-философской мысли; - категории эстетики Уметь: - ориентироваться в мире эстетических ценностей, обусловленных мировоззренческой позицией; - применять эстетико-философские знания в дизайнерской деятельности;	ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Владеть: -понятийным аппаратом современного философско-эстетического знания.	
Знать: -особенности эксплицитной и имплицитной эстетики; - теоретические основы эстетики Уметь: - аргументировать и логично представлять продукты дизайнерской деятельности Владеть: - эстетическим анализом и опытом при освоении явлений действительности.	ОК-10 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: -основы эстетики как науки и соотношение философской эстетики и дизайна как технической эстетики -основные категории классической и неклассической эстетики, их представление в истории эстетической мысли Уметь: - оценивать, объяснять, интерпретировать формы современного концептуального искусства, - создавать концепты в практических творческих работах Владеть: -навыками самостоятельного понимания смыслообразования и процессов в искусстве, творчестве, дизайнерской деятельности при разработке проектной идеи.	ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	50,25	50,25
Лекции (Л)	34	34
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к коллоквиумам; - подготовка к рубежному контролю и т.п.)	57,75	57,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	зачет	

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Эстетика как наука и основные эстетические категории	24	8	4	-	12
2	Основные этапы истории эстетической мысли и становление дизайна	26	10	4	-	12
3	общая теория искусства и творчества: онтология, гносеология, психология	16	6	-	-	10
4	Постмодернизм в искусстве и дизайне, категории неклассической эстетики	22	6	4	-	12
5	Формы современного концептуального искусства и дизайна	20	4	4	-	12
	Итого:	108	34	16		58
	Всего:	108	34	16		58

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел № 1. Эстетика как наука и основные эстетические категории

1.1 Эстетика как наука.

Эстетика – это философия красоты и философия искусства, родилась как философская наука, изучающая эстетические ценности, такие как совершенное, гармоничное, прекрасное и безобразное. В красоте видятся совершенные основания мироздания, Космоса, порядка мироздания, Гармония всего универсума и человеческого существования в нем. В основе слова «эстетика» лежит древнегреческое понятие «Эстезис» - способность человека различать и оценивать формы бытия на основе чувственного восприятия, интеллекта и эмоциональной реакции. Эстетическое связывается с удовольствием от Игры рассудка и воображения, «игры ума», которое ведет к фантазиям, а дальше они воплощаются в формах искусства, художественной деятельности, в науке, в дизайне как технической эстетике, выражаются в повседневной жизни. Эстетическое ведет к творчеству. ИмPLICITная и эксплицитная эстетика. Задачи эстетики, расширение проблемного поля современной эстетики. Одна из современных тенденций Эстетики как науки – научное искусство, «цифровое искусство», соединяющее законы красоты, гармонии, искусства и современные научные технологии в области дизайна.

1.2 Особенности эстетического сознания и эстетической деятельности:

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. Сущность и структура эстетического сознания. Проблема сознания в системе философского знания. Эстетическое в аспекте ценностного сознания. Определение понятия «ценность». Эстетическое сознание как ценностное отношение к миру. Структура эстетического сознания: вкус, идеал, чувство как эстетическое переживание, эстетический опыт. Благорасположение или удовольствие как характерное свойство эстетического сознания. Эстетическое сознание и сознание художественное. Соотношение понятий: эстетическое и этическое, эстетическое и религиозное, эстетическое и научное. Эстетическая деятельность и сферы её проявления. Проблема социологической обусловленности и многообразие форм эстетической деятельности. Эстетическая деятельность по законам красоты. Виды эстетической деятельности. Дизайн как техническая эстетика. Основы дизайнерской деятельности.

1.3. Классические эстетические категории

Эстетическое как всеобщая и универсальная категория эстетики, метакатегория. Эстетическое как совершенное, эстетическое как прекрасное, эстетическое как гармоничное, эстетическое как выразительное, эстетическое как чувственное восприятие. Типология и систематизация эстетических категорий.

Красота, прекрасное как центральные категории эстетики. Прекрасное как совершенное гармоничное позитивное, качественная оценка. Красота как форма прекрасного совершенного.

Антиэнтропийный смысл красоты. Красота эстетического объекта – выражение неких глубинных сущностных закономерностей бытия, жизни, явленное реципиенту. Проблема определения характеристики и свойств красоты в истории эстетической мысли. «Великая теория» красоты.

Понятия: совершенство; гармония; мера. Модификации красоты: грациозное, изящное, прелестное и т.д.

Возвышенное как совершенная дисгармония. Возвышенное и величественное, динамическое и математическое в характеристике возвышенного. Соотношение прекрасного и возвышенного.

Трагическое как эстетическая категория, совершенное дисгармоническое (отрицательно совершенное как социальная дисгармония). Трагическое в жизни и искусстве. Понятие катарсиса.

Комическое как полное несовпадение содержания и формы, сущности и явленного, дисгармония, выражение жизненных противоречий, диалектики неизбежных процессов столкновения нового и уходящего, рождения и отмирания старого. Виды комического: смех, шутка, гротеск, сарказм, ирония. Формы жанрового воплощения комического в искусстве: комедия характеров, трагикомедия.

Категория «безобразное». Игра как эстетическая категория.

Претворение эстетических категорий в дизайнерской деятельности: теория и практика. Вкус, идеал, эстетическое чувство в дизайнерской деятельности.

Раздел № 2. Основные этапы истории эстетической мысли и становление дизайна

Античная эстетика. Три метафизические сущности в единстве: красота, добро, истина. Калокагатия как принцип. Эстетические взгляды от Пифагора к Платону и Аристотелю. Сократ о деятельности и полезности прекрасных вещей. Платон: прекрасное как идея и как вещь, понимание искусства, творчества. Аристотель: физика и метафизика как эстетическое созерцание универсума. Энергия, энтелехия, форма, искусство как становление вещей и реальных форм. Осмысление воспитательной роли и функций искусства в античной философии. Учение о мимесисе, катарсисе, трагедии. Эллинистическая эстетика. Нарастание психологической углублённости в художественном творчестве эллинизма. Плотин: теория эманации.

Эстетика средних веков. Откровение и вера как доминанта сознания. Совершенное как центральная категория средневековой христианской эстетики. Религиозно-философское обоснование художественных канонов средневекового искусства. Откровение, символ, знак, канон. Проблема чувственной красоты. эстетика пропорций, ощущение цвета и света, оптика и перспектива. Проблема творчества в его формализации и канонизации.

Становление византийской эстетики. Влияние ветхозаветной и античной традиции на ее формирование. Проблема совершенного, прекрасного, образа, символа, канона. Красота и свет. Место и роль художника. Византийское искусство и искусство средневековой Руси. Отсутствие пространства в живописных композициях, сочность живописных красок, символика цвета. Эстетические теории. Псевдо-Дионисий Ареопагит: теория символа и образа, сходное и несходное подобие. Столкновение идей иконоборцев и иконопочитателей. Иоанн Дамаскин об образах в искусстве, гносеологическая функция знаковых образов.

Эстетика Возрождения. Открытие Природы, Человека Античности. Реальность и иллюзорность художественного сознания. Новый тип самосознания деятелей искусства. Эстетические доминанты эпохи: теории, концепции, трактаты. Взгляды на сущность искусства, роль художника, эстетическое воспитание. Художественная практика. Соответствие и пропорция. Эстетика как норма жизни.

Эстетика Нового времени. Художественная теория и практика. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и выражение в новых художественных тенденциях. Эстетические принципы классицизма. Идеалы эпохи Просвещения. Основные эстетические доктрины: ощущение как первопричина чувственного восприятия, о нормах вкуса, проблема красоты, подражание как принцип искусства.

Немецкая классическая эстетика. А. Баумгартен: эстетика как теория чувственного познания, теория прекрасного и совершенного. И. Кант. «Критика способности суждения» Проблема эстетического. Характеристика суждений вкуса. Г.В.Ф.Гегель: Эстетика как философия искусства. Красота в искусстве - предмет эстетики. Ф.В.Й. Шеллинг «Философия искусства» как основа философского искусствоведения, принцип конструирования. Ф.Ницше: Аполлоническое и дионисическое в эстетике. Эстетическая мысль в России XIX.

Промышленная революция XIX века, рождение дизайна как технической эстетики. Эстетика модернизма XX века и развитие дизайна.

Раздел № 3. Общая теория искусства и творчества: онтология, гносеология, психология

Искусство как эстетический феномен. История понятий «искусство», «творчество». Проблема дефиниции искусства. Искусство как отрасль творческой деятельности, отличающаяся преобладанием эстетической функции, художественный акт, включающий деятельность и творение. Искусство как способ освоения мира с помощью воображения и творческой фантазии, близкого мифологии. История понятия творчества. Соотношение понятий: искусство и культура, искусство и дизайн.

Гносеология искусства и онтология искусства. Две трактовки художественного творчества – гносеологическая и онтологическая – их взаимосвязь. Искусство как особая форма познания. Гносеология искусства – изучение искусства в аспекте его познавательных возможностей. Отношение художественного мира и мира реального. Предмет искусства – весь мир в его эстетическом богатстве и его значение для человечества, ценностные смыслы вовлекаемой в культуру реальности. Художественный образ как форма освоения мира в искусстве, форма художественного мышления. Диалектика выразительного и изобразительного, идеального и реального, субъективного и объективного, рационального и эмоционального. Символичность языка дизайна.

Онтологический статус произведения искусства и продукта дизайна. Способы бытия художественного произведения и продукта дизайна как чувственно-материального объекта. Объективно существующий текст и рождение интегративного смысла в результате сложного взаимодействия образно-тематического строя с внешней и внутренними формами произведения. Отличие бытия художественного произведения и продукта дизайнерской деятельности: многозначность, многомысленность, заложенная в форме или функциональная определенность. Система образов как внутренняя форма произведения искусства. Конструктивная и знаково-коммуникативная сторона художественной формы. Роль реципиента и критики в существовании произведения искусства. Проблема формы и содержания. Семиотика и герменевтика в искусстве и дизайне.

Творчество как условие существования искусства и дизайна. психология искусства: Творческий процесс: автор (творческая предрасположенность), воплощение замысла, создание художественной непредсказуемой реальности. Психологические механизмы художественного творчества: а) чувственно-эмоциональные доминанты, художественно-образное, ассоциативное мышление, воображение, художественная интуиция, вдохновение, воля; б) сознание и подсознание. Творческая идея и вдохновение в творческом процессе. Художник как субъект творчества. Личность художника: «ценностный стержень», эстетические и психологические измерения. Художник и общество: проблема свободы творчества.

Гений и талант в художественном творчестве. Роль художественного метода в творчестве: стиль, манера, индивидуальность, мастерство. Художник и публика. Восприятие художественного произведения. Уровни эстетического восприятия: чувственно-эмоциональный, интуитивный, рациональный. Роль суггестивных и эмпатических элементов в восприятии произведения искусства. Роль установки эстетического вкуса, интереса, потребности, культуры личности при восприятии произведения искусства и продукта дизайна. Критерии оценок.

Раздел № 4. Постмодернизм в искусстве и дизайне, категории неклассической эстетики

Эстетика, искусство, дизайн в культуре постмодернизма XX века. Эстетические теории XX века: общая панорама: рационалистическое и интуитивистское направления. Предмодернизм как начало нового художественного движения: свобода и удовольствие (эклектизм, натурализм, абстракционизм). Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Модернизм и постмодернизм как художественное движение. Влияние науки и смен картины мира XX века на становление нового типа художественного видения. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта.

Раздел № 5. Формы современного концептуального искусства и дизайна

Палитра современного искусства: традиционное, концептуальное, виртуальное, маргинальное. Современное научное искусство, цифровое искусство, алгоритмическая эстетика. Дизайн в контексте концептуального искусства.

Акционизм и концептуализм. Паракатегории неонклассики и их представление: лабиринт, абсурд, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, эклектика, интертекст, гипертекст, деконструкция, заумь, автоматизм. Современные арт-практики. Символичность языка костюма, орнамента, ювелирного изделия и т.д.

Представление форм концептуального творчества в дизайне, философское прочтение концептов.

Робототизация и будущее дизайнерской деятельности в условиях современного глобализирующегося пространства.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1,2	1	Эстетика как наука и основные эстетические категории	4
3,4	2	Основные этапы истории эстетической мысли и становление дизайна	4
5,6	3	Категории неонклассической эстетики и дизайна	4
7,8	4	Формы современного концептуального искусства и дизайна. смыслообоснование выполненного творческого задания (концепта)	4
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учеб. для вузов / В. В. Бычков. - М. : Акад. проект, 2011. - 452 с. - (Gaudeamus) - ISBN 978-5-8291-1267-7. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2012. – 556 с. – ISBN 8–8297– 0116–2 Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков. - Москва : КноРус, 2016. - 528 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Прил.: с. 524-528. - ISBN 978-5-406-04668-5.

5.2 Дополнительная литература

1. Дзикевиц, С. А. Эстетика рекламы. Эстетическая структура рекламной коммуникации [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. А. Дзикевиц. - М. : Гардарики, 2004. - 232 с. - Библиогр.: с. 226-229. - ISBN 5-8297-0197-9.
2. Жердев, Е. В. Метафорическая образность в дизайне [Текст] / Е. В. Жердев. - М. : МСХА, 2004. - 227 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-225. - ISBN 5-94327-181-3.
3. Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Ерохин С. В. - Алетей, 2010.
4. Яковлев, Е. Г. Эстетика [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Г. Яковлев. - Москва : КноРус, 2013. - 444 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00493-7.
5. Кривцун, О. А. Эстетика [Текст]: учебник / О. А. Кривцун. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 430 с. - (Программа "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 423.
6. Кривцун, О. А. Психология искусства [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / О. А. Кривцун. - М. : Высш. шк., 2009. - 448 с. - Библиогр.: с. 441-445. - ISBN 978-5-06-005784-3.

7. Лебедев, В. Ю. Эстетика [Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий. - Москва : Юрайт, 2012. - 425 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-1918-9
8. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк. 1984. – 336 с.
9. Салеев, В. А. Эстетика. Краткий курс. Минск: ТетраСистемс, 2012. - 160 с. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/111938>.
10. Татаркевич Владислав. История шести понятий / пер. с польского Бориса Домбровского – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 376 с.
11. Чепурова, О. Б. Художественный образ в дизайн - проектировании объектов культурно - бытовой среды [Текст] : дис. ... канд. искусствовед. наук: 17.00.06 / О. Б. Чепурова. - Оренбург , 2004. - 179 с. : ил + Приложение. - Библиогр.: с. 158-179.
12. Чижиков, В. В. Постмодернизм в новой парадигме дизайна / В. В. Чижиков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2006. - N 1. - С. 27-36. - Библиогр. в примеч.
13. Чижиков, В. В. Социокультурная сущность дизайна / В. В. Чижиков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2005. - N 3. - С. 83-88. - Библиогр. в примеч.
14. Шестаков В. П. История эстетических учений: Учебное пособие. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 408 с.
15. Хренов Н. А. Мигунов А. С. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] / Хренов Н. А. Мигунов А. С., - Прогресс-Традиция, 2007.
16. Эстетика / Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т. 4., Москва, «Мысль», 2001. С. 456-466.
17. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] / Прогресс-Традиция, 2007.

5.3 Периодические издания

Журналы:

Техническая эстетика и эргономика : реферативный журнал. - М. : ВИНТИ, 1990. - N 1-4

Техническая эстетика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 1990 -2003.

5.4 Интернет-ресурсы

Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

<http://www.philosophy.ru> (Философия в России).

www.soc.lib.ru (Русский гуманитарный интернет-университет).

<http://iph.ras.ru> (Официальный сайт Института философии РАН).

<http://philos.msu.ru/> (Библиотека философского факультета МГУ)

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

1. Коломиец, Г. Г. Эстетика [Текст] : планы семин. занятий: учебное пособие / Г. Г. Коломиец; Оренбург. гос. ун-т., Фак. гуманитар. и соц. наук, Каф. филос. антропологии. - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010. - 110 с. - Прил.: с. 97-109. - ISBN 978-5-7410-1035-8.
2. Коломиец, Г. Г. Эстетика. Антропологические конфигурации современной эстетики [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / Г. Г. Коломиец; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011. -Adobe Acrobat Reader 5.0