

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра философии, культурологии и социологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.23 Эстетика»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

47.03.01 Философия

(код и наименование направления подготовки)

Человек и социокультурная действительность

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.Б.23 Эстетика» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра философии, культурологии и социологии
наименование кафедры

протокол № 6 от 07.02.2023г.

Заведующий кафедрой

Кафедра философии, культурологии и социологии
наименование кафедры

подпись

Ю.Ш. Стрелен
расшифровка подписи

Исполнители:

Профессор
должность

подпись

Г.Г. Коломиец
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

47.03.01 Философия

код наименование

личная подпись

И.А. Беляев
расшифровка подписи

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации _____

1 Цели и задачи освоения дисциплины

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями преподавания философской дисциплины «Эстетика» как философии красоты и философии искусства являются формирование и развитие ориентации студентов в мире эстетических ценностей на основе освоения истории философско-эстетических учений и общей теории эстетики; освоение основных категорий и принципов эстетики, особенностей эстетического сознания и художественного творчества; овладение эстетическими знаниями, способствующими профессиональной ориентации. Ядро курса составляют задачи проблемного поля эстетики в свете современности.

Задачи:

- Ориентация в таких принципах эстетики как ценностное отношение к миру, чувственно-выразительное, определяемое эстетическими категориями: красота, прекрасное, безобразное, совершенство, гармония, мера, возвышенное, трагическое, комическое, катарсис, эстетический вкус, эстетический идеал, эстетическое чувство, искусство, художественный образ, художественный метод и т.д.
- Понимание проблемного поля эстетики и значимости эстетических знаний, синтезирующего исторический и теоретический подходы, необходимого для научно-исследовательской и практической, педагогической деятельности.
- Приобретение студентами навыков самостоятельного философского осмысления процессов в искусстве, развитие способности интерпретировать и достойно оценивать эстетические явления и продукты художественной деятельности
- На основе философско-эстетических знаний способствовать развитию эстетического вкуса и понимания художественных явлений и процессов.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.15 Введение в специальность, Б1.Д.Б.17 Онтология и теория познания, Б1.Д.Б.18 История зарубежной философии, Б1.Д.Б.19 История русской философии, Б1.Д.Б.26 Философская антропология, Б1.Д.Б.33 Психология, Б1.Д.Б.35 Мировая художественная культура*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.В.Э.7.1 Философия музыки, Б1.Д.В.Э.7.2 Эстетическая nonклассика 20 - 21 веков*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-9 Способен применять в сфере своей профессиональной деятельности категории и принципы этики, эстетики, философии религии	ОПК-9-В-3 Понимает значимость категорий и принципов эстетики ОПК-9-В-4 Демонстрирует готовность к применению категорий и принципов эстетики в процессе профессиональной деятельности	Знать: - теоретические основы эстетики как философии красоты и философии искусства; - историю эстетических учений; - основные категории и принципы эстетики; - понятия эстетического и художественного творчества, способствующих развитию эстетического вкуса и понимания художественных явлений и процессов. Уметь: - ориентироваться в проблематике по ведущим вопросам эстетики, различая эксплицитную и имплицитную

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
		эстетику, Владеть: - навыком критической оценки эстетических и художественных явлений на основе категорий и принципов эстетики; - практикой эстетического анализа художественных произведений посредством категорий и принципов эстетики.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	5 семестр	6 семестр	всего
Общая трудоёмкость	144	144	288
Контактная работа:	53,25	69,25	122,5
Лекции (Л)	18	34	52
Практические занятия (ПЗ)	34	34	68
Консультации	1	1	2
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25	0,5
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 рубежному контролю.)	90,75	74,75	165,5
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	экзамен	

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Раздел 1. Эстетика как философская наука.					
1.1	Предмет и задачи эстетики как философской дисциплины	10	2	2	-	6
1.2	Сущность и структура эстетического сознания. Эстетическая деятельность и сфера её проявления.	10	2	2	-	6
1.3	Основные эстетические категории.	24	2	6	-	16
2	Раздел 2. История эстетических учений					
2.1	Античная эстетика и эстетика эллинизма.	24	4	6	-	14
2.2	Эстетика Средних веков. Византийская эстетика и эстетика средневековой Руси	16	2	4	-	10

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
2.3	Древневосточная эстетика	14	-	4	-	10
2.4	Эстетика Возрождения	16	2	4	-	10
2.5	Эстетика Нового времени. Барокко и классицизм	14	2	2	-	10
2.6	Эстетические концепции Просвещения. Английская школа. Франция. Италия	16	2	4	-	10
	Итого:	144	18	34	-	92

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
2.7	Эстетика немецкого Просвещения.	8	2	2	-	4
2.8	Немецкая классическая эстетика. И. Кант.	10	2	2	-	4
2.9	Эстетика романтизма XIX века.	8	2	2	-	4
2.10.	Эстетика абсолютного идеализма: Шеллинг, Гегель,	16	4	4	-	8
2.11	Неклассическая эстетика XIX века: Шопенгауэр, Ницше	8	2	2	-	4
2.12	Эстетическая мысль России XIX-нач.XXвв.	16	4	4	-	8
3	Раздел 3. Художественное творчество. Философия искусства					
3.1	История понятия «искусство», «творчество». Искусство и культура	8	2	2	-	4
3.2	Социология искусства. Функции искусства.	8	2	2	-	4
3.3	Морфология искусства. Виды искусства.	10	2	2	-	4
3.4	Гносеология искусства	8	2	2	-	6
3.5	Онтология искусства	8	2	2	-	6
3.6	Психология искусства	16	2	2	-	8
3.7	Пути искусства XX века	10	2	2	-	6
3.8	Эстетические теории XX века	10	4	4	-	6
	Итого:	144	34	34	-	76
	Всего:	288	52	68	-	168

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Эстетика как философская наука.

1.1 Предмет и задачи эстетики как философской дисциплины.

Эстетика как философская наука. Первоначальное значение термина «эстетика» как «учение о чувственном восприятии». Древнегреческое понятие «эстетис». Современные подходы к определению феномена эстетического. Эстетика как наука о красоте в самом глубоком смысле как одна из форм онтологического взаимоотношения между человеком и миром, о гармонии бытия и гармоническом существовании человека в Универсуме. Эстетическое как совершенное.

1.2 Сущность и структура эстетического сознания. Эстетическая деятельность и сфера её проявления.

Понятие эстетического сознания как ценностного отношения к миру, как ценностной ориентации человека в мире. Формы и механизмы субординации эстетического сознания с другими сферами духовной культуры общества. Эстетическое сознание и сознание художественное. Социокультурная и генетическая, психофизиологическая, метафизическая – многоаспектная обусловленность эстетического сознания. Эстетическая деятельность как деятельность по законам красоты. Сфера проявления эстетического в повседневной жизни человека. Дизайн как техническая эстетика.

1.3 Основные эстетические категории.

Эстетические категории как наиболее общие признаки, понятия, с помощью которых рассматриваются основные свойства искусства, закономерности художественного творчества и механизмы художественного восприятия, а также суждения вкуса в повседневной жизни, всё то, что относится к эстетическому опыту и переживанию. Эстетическое как всеобщая и универсальная категория эстетики в XX веке – метакатегория. Многообразие трактовок эстетического в разных философских системах. Типология и систематизация эстетических категорий: художественный образ, художественный метод, стиль.

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

Раздел 2. История эстетических учений

2.1 Античная эстетика и эстетика эллинизма.

Периодизация античной эстетики и особенности её развития. Художественное сознание Древней Греции. Калокагатия как принцип. Становление античной эстетики. Эстетические взгляды в эпоху античности от Пифагора к Платону и Аристотелю. Платон: прекрасное как идея и как вещь, понимание искусства, творчества. Аристотель: физика и метафизика как эстетическое созерцание универсума. Энергия, энтелехия, форма, искусство как становление. Осмысление воспитательной роли и функций искусства в античной философии. Учение о мимесисе, катарсисе, трагедии. Миф и эпос в художественной греческой культуре. Античный мифологический реализм: героический человек в мире гармонии и рока. А.Ф. Лосев об античной эстетике.

Эллинистическая эстетика. Теоретики искусства. Нарастание психологической углублённости в художественном творчестве эллинизма. Плотин. Теория эманации.

2.2. Эстетика Средних веков. Византийская эстетика и эстетика средневековой Руси

Религиозно-философское обоснование художественных канонов средневекового искусства. Откровение, символ, знак, канон. Эстетические взгляды Августина и Фомы Аквинского. Бозций о 3-х видах музыки. Проблема чувственной красоты. Проблема творчества в его формализации и канонизации. Искусство и религия в средневековой культуре. Проблема художественных стилей в искусстве средневековья. Романский стиль. Готический стиль. Сакральный символизм, рыцарский романтизм, карнавальным натурализм как художественные направления. Основные музыкальные жанры, литургическая драма, светские жанры литературы.

Византийская эстетика и эстетика средневековой Руси.

Становление византийской эстетики. Ее религиозно-философское обоснование. 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. Архитектура, собор св. Софии. Отказ от форм округлых античных статуй. Иконография. Отсутствие пространства в живописных композициях, сочность живописных красок, символика цвета. Музыка: культ Слова-Логоса, канон христианских песнопений, унисон в древнерусской певческой традиции, знаменный распев. 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.

2.3 Древневосточная эстетика.

Древневосточная эстетика о красоте совершенной гармонии мира. Древнеиндийская эстетическая традиция: индуизм и буддизм о духовном характере прекрасного как выражение абсолютного совершенства. Медитация как путь эстетического постижения. Древнекитайская эстетическая традиция: музыкальная гармония мира и традиционная культура как выражение ценностного отношения к внешнему миру. Эстетическое восприятие природы и его влияние на искусство. Социокультурные функции искусства, музыки: государственно-регулятивная, нравственно-воспитательная, адаптивно-созерцательная. Японская эстетическая традиция: синтоизм и дзен-буддизм. Аспекты взаимоотношений восточного и западного эстетического восприятия мира.

2.4 Эстетика Возрождения.

Понятие «Возрождение». Открытие Природы, Человека (идея гуманизма), Античности. Периодизация: поэтапность возникновения ренессансных мотивов в искусстве и культуре. Проторенессанс (XIII в.), треченто (XIV в.), кватроченто (XV в.) – ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс (с конца XV в. до 1530 г.) и позднее Возрождение (до конца XVI в.). Ренессансный реализм и его художественная гуманистическая концепция. 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. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Труд А.Ф. Лосева «Эстетика Возрождения».

2.5 Эстетика Нового времени. Барокко и классицизм.

Художественная теория и практика Нового времени (XVII-XVIII вв.). Исторические и социальные предпосылки становления художественной культуры эпохи. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и выражение в новых художественных тенденциях. Изобразительное искусство барокко: стили, методы, жанры. Декарт, Спиноза, Лейбниц. Истоки классицизма. Философское основание – учение Р. Декарта (трактат «Рассуждение о методе», «Компендиум музыки»). Эстетические принципы классицизма: Буало. Лессинг «Лаокоон». Эстетическое воспитание вкуса.

2.6 Эстетические концепции Просвещения. Английская школа. Франция. Италия

Идеалы эпохи Просвещения. Английская школа. Основные эстетические доктрины: ощущение как первопричина чувственного восприятия, о нормах вкуса, проблема красоты: Аддисон, Шефтсбери, Хатчесон, Д.Юм, Хогарт «Анализ красоты».

Эстетические концепции Просвещения. Франция. Италия.

Франция: проблема вкуса – публики – критики. Развитие эстетической мысли в борьбе идей. Дюбо, Баттё, Кондильяк, Монтескье. Материалистические тенденции в осмыслении прекрасного у Д. Дидро. Противостояние Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо в трактовке функций искусства. Руссо об эстетическом воспитании.

Эстетика в Италии: теории воображения Гравина, Муратори.

2.7 Эстетика немецкого Просвещения.

Перемещение эстетической проблематики с периферии в центр философских систем к середине XVIII века. А. Баумгартен: эстетика как теория чувственного познания и теория прекрасного и совершенного. Красота как чувственное совершенство и гармония трёх основных элементов: содержания, порядка и выражения. И Винкельман: трактат «мысли по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре». Г.Э. Лессинг «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии». И.Г. Гердер: принцип народности исторического подхода к явлениям искусства.

2.8 Немецкая классическая эстетика. И.Кант.

И. Кант. «Критика способности суждения» и принцип целесообразности. Проблема эстетического. Прекрасное и возвышенное как модификации эстетического. Характеристика суждений вкуса. Произведение искусства как свидетельство вкуса и духа. Гёте о влиянии Канта на духовное становление его эпохи.

Немецкая классическая эстетика: В. Гумбольдт: антропологический подход в эстетическом знании. И.В. Гёте, творчество и деятельность, гармония разума и воображения. Ф. Шиллер как поэт и моралист. Оригинальная теория прекрасного и «Письма об эстетическом воспитании».

2.9 Эстетика романтизма XIX века.

Причины возникновения романтического мироощущения в эстетике и искусстве XIX века. Основные черты романтизма как эстетики и художественной практики: разочарование в идеалах просветительства, конфликт мечты и действительности, исключительная личность романтического героя как отражение идеи защиты универсальности человеческой личности. Ценность особого внутреннего состояния, которое испытывает человек в момент художественного переживания. Теория романтической иронии. Богатство средств воплощения разнообразных психологических состояний, обогащение лексических средств в поэзии, музыке, живописи, обновление и расширение круга образов и жанров. Утверждение форм художественного синтеза, торжество идеи самоценности искусства. Романтизм как художественное направление в литературе и музыке. В.Г. Ваккенродер, Ф. Шлегель, Ж.П. Рихтер.

2.10 Эстетика абсолютного идеализма: Шеллинг, Гегель.

Эстетика как философия искусства. Эстетика Гегеля («Лекции по эстетике»). Эстетика как философская теория прекрасного, в частности, искусства. Искусство одна из трёх форм (искусство, религия, философия) абсолютного духа. Феноменология искусства в её отношении с культурой. Анализ формальных оснований произведения искусства, личностных и общественных связей, творческого начала в деятельности художника.

Ф.В.Й. Шеллинг. Труды по эстетике». Философия искусства» как основа философского искусствоведения. Предмет философии искусства - универсум в образе искусства. Искусство как отображение универсума, совершенства Абсолюта, искусство как миф гения. Красота как выраженная в конечном бесконечность. Место видов искусств в универсуме.

2.11 Неклассическая эстетика XIX века: Шопенгауэр, Ницше.

А. Шопенгауэр. Художественное освоение действительности как элемент метафизических построений А. Шопенгауэра. Искусство – путь освобождения от страдания и способ познания сущности мира. Музыка как совершенный вид искусства, как выражение сущности мировой воли. Мир как воплощённая музыка и воплощённая воля Р. Вагнер. Миф – начало и конец истории – как основа музыкальной драмы. Взаимодействие словесного и музыкального искусств – путь формирования нового понимания художественного времени. Ф.Ницше. Рождение трагедии из духа музыки. Аполлоническое и дионисическое.

2.12 Эстетическая мысль России XIX-нач. XX вв.

Теоретическая основа критического реализма в России (Н.В. Гоголь, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). Материалистическая интерпретация природы эстетической деятельности искусства и его социальных функций. Искусство и общественный идеал. Борьба против «чистого искусства». Эстетическая доктрина почвенничества (Ф.М. Достоевский). Искусство как нравственный великий процесс. Проблема народности в искусстве (Л.Толстой). Русская теургическая эстетика: В.Соловьёв, П.Флоренский. Философско-эстетические воззрения А.Н. Бердяева. Проблемы эстетического воспитания в русской эстетике.

Раздел 3. Художественное творчество. Философия искусства

3.1 История понятия «искусство», «творчество». Искусство и культура.

История понятия искусства от античности к современности. Понимание сущности искусства в истории эстетической мысли. Искусство как мастерство в любом виде деятельности и художественное творчество. История понятия творчества. Различие понятий «искусство» и «творчество». Творчество как космический принцип, божественный дар, родовая идентичность человека. Художественное творчество как специфический способ осмысления мира, вид духовной деятельности. Проблема дефиниции искусства. Искусство как отрасль творческой деятельности, отличающаяся преобладанием эстетической функции, художественный акт, включающий деятельность и творение. Искусство и ноосфера. Искусство как способ освоения мира с помощью воображения и творческой фантазии, близкого мифологии. Соотношение понятий: искусство и культура.

3.2 Социология искусства. Функции искусства.

Искусство как социальное явление. Два направления в социологии искусства: теоретическая социология искусства и прикладная социология искусства. Проблема отношений искусства и цивилизаций. Искусство – выражение

общественной практики и ценностной ориентации. Национальное, межнациональное и общечеловеческое в искусстве. Народность искусства. Полифункциональность искусства. Функции: мировоззренческая, познавательная, воспитательная, преобразующая, коммуникативная, гедонистическая, эстетическая. Социологические теории М. Вебера, А. Швейцера, А. Тойнби. Т. Адорно. Искусство и наука, искусство и религия.

3.3 Морфология искусства. Виды искусства.

Закономерности видовой дифференциации искусства и их историческая обусловленность. Понятие вида искусств как системы родовых и жанровых модификаций. Специфика художественного языка в различных видах искусства. Характеристика основных видов искусства: музыка, архитектура, живопись, графика, скульптура, поэзия, театр, хореография, балет, художественная фотография, кино, телевидение, декоративно-прикладное искусство.

3.4 Гносеология искусства.

Две трактовки художественного творчества – гносеологическая и онтологическая – их взаимосвязь. Гносеология – наука о природе познания, условиях его достоверности и истинности. 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. Предмет искусства – это предмет художественного освоения (в отличие от предмета научного познания), который отличается двухслойностью, двухплановостью. Художественный образ как форма освоения мира в искусстве, форма художественного мышления. Диалектика выразительного и изобразительного, идеального и реального, субъективного и объективного, рационального и эмоционального.

3.5 Онтология искусства.

Онтологический статус произведения искусства. Онтология – наука о фундаментальных принципах бытия. Способы бытия художественного произведения как чувственно-материального объекта. Объективно существующий текст и рождение интегративного смысла в результате сложного взаимодействия образно-тематического строя с внешней и внутренними формами произведения. Многозначность, многомысленность, заложенная в форме. 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.

3.6 Психология искусства.

Творчество как условие существования 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, «Исток художественного творения» (М. Хайдеггер). 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. Психологическая структура восприятия художественного произведения. Уровни эстетического восприятия: чувственно-эмоциональный, интуитивный, рациональный. Роль суггестивных и эмпатических элементов в восприятии произведения искусства. Катарсис как процесс самосгорания эффектов. Роль установки эстетического вкуса, интереса, потребности, культуры личности при восприятии произведения искусства. Критерии оценок при восприятии художественного произведения.

3.7 Пути искусства в культуре XX века.

Предмодернизм как начало нового художественного движения: свобода и удовольствие (эклектизм, натурализм, импрессионизм). Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Модернизм и постмодернизм как художественное движение и его направления: модерн, кубизм, символизм, примитивизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, сюрреализм, абстракционизм, неоклассицизм и другие. Влияние картины мира XX века на становление нового типа художественного видения. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта. Дискуссия о постмодернизме в социологии, культурологии и эстетике. Постмодернизм как продолжение и отрицание модернизма. Эстетические проблемы в современной глобалистике. Палитра современного искусства.

3.8 Эстетические теории XX века.

Многоликость и парадоксальность эстетических теорий, выдвигающих новые концепции о природе художественного творчества и судьбе искусства. Эстетика интуитивизма (А. Бергсон, Б. Кроче, Г. Рид) как теоретический фундамент абстракционизма. Особое внимание интуитивистской эстетики к разработке нерациональных предпосылок художественного творчества. А. Бергсон о роли мифологического творчества в нейтрализации чрезмерного развития человеческой рефлексии. Эстетика психоанализа. Учение З. Фрейда о бессознательном. Структура бессознательного. Сублимация. Культура, искусство как результат сублимации. Психотерапевтическая функция искусства. Эстетика экзистенциализма. Истоки экзистенциалистского мировосприятия (Паскаль, Кьеркегор, Бердяев). Понятие экзистенции, свободы выбора, пограничной ситуации, трансценденции. Смысл искусства у Хайдеггера, Сартра, Камю.

Эстетика прагматизма (теоретический фундамент поп-арта.) «Философия опыта» Д. Дьюи. Абсолют коммуникативной функции искусства и отрицание познавательной роли искусства. Эстетика неопозитивизма. Учение Ж. Маритена о красоте. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Эстетика неопозитивизма. Философское учение о языке в неопозитивизме. Семантические основания искусства и их трактовка в эстетике неопозитивизма. Произведение как знак. Искусство – потенциальный текст. Учение У. Д. Пролла и А. Ричардса о специфическом языке эстетики. Аналитическая эстетика и деконструктивизм. Эстетические взгляды Ж. Дерриды, яркого представителя постструктурализма.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Предмет и задачи эстетики как философской дисциплины	2
2	1	Сущность и структура эстетического сознания. Эстетическая деятельность и сфера её проявления.	2
3	1	Основные эстетические категории: Красота, прекрасное, совершенство, мера. Калокагатия	2
4	1	Возвышенное, трагическое, комическое. Катарсис.	2
5	1	Игра как эстетическая категория.	2
6,7	2	Античная эстетика: космоцентризм, гармония мира. Искусство Древней Греции, поэзия. Эстетика досократовского периода, Платон. Аристотель.	4
8	2	Эстетика эллинизма: стоики, эпикурейцы. Теоретики искусства. Теория эманации Плотина.	2
9,10	2	Эстетика Средних веков. Византийская эстетика и эстетика средневековой Руси	4
11,12	2	Древневосточная эстетика	4
13,14	2	Эстетика Возрождения	4
15	2	Эстетика Нового времени. Барокко и классицизм	2
16	2	Эстетические концепции Просвещения. Английская школа.	2
17	2	Эстетические концепции Просвещения. Франция. Италия	2
18	2	Эстетика немецкого Просвещения. А. Баумгартен, Лессинг, Гердер, Винкельман.	2
19	2	Немецкая классическая эстетика. И. Кант. Гёте, Гумбольдт, Шиллер.	2
20	2	Эстетика романтизма XIX века: Новалис, Шлегель.	2
21,22	2	Эстетика абсолютного идеализма: Шеллинг, Гегель,	4
23	2	Неклассическая эстетика XIX века: Шопенгауэр, Ницше	2
24,25	2	Эстетическая мысль России XIX-нач.XXвв.	4
26	3	История понятия «искусство», «творчество». Искусство и культура.	2
27	3	Социология искусства. Функции искусства.	2
28	3	Морфология искусства. Виды искусства.	2
29	3	Гносеология искусства	2
30	3	Онтология искусства	2
31	3	Психология искусства. Творческий процесс Проблемы восприятия искусства. личность художника.	2
32	3	Пути искусства XX века. Постмодернизм.	2
33,34	3	Эстетические теории XX века (обзор)	4
		Итого:	68

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. 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.
2. Кривцун, О. А. Эстетика [Текст] : учеб. для вузов / О. А. Кривцун. - 2-е изд., доп. - М. : Аспект Пресс, 2001. - 447 с. - ISBN 5-7567-0210-5. Кривцун, О. А. Эстетика /электронный ресурс/ режим доступа: <http://forum.myword.ru/index.php?files/file/5004-astetika/>
3. Кривцун, О. А. Эстетика [Текст] : учебник / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 430 с. - (Программа "Высшее образование").-Библиогр.:с.423.
4. Кривцун,О.А. Эстетика [Текст] : учеб. для вузов / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 434 с. - ISBN 5-7567-0210-5.
5. Яковлев, Е. Г. Эстетика [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Г. Яковлев. - Москва : КНОРУС, 2015. - 444 с. - (Бакалавриат). - На тит. л.: KnorusMedia. Электронные версии книг. - Библиогр. в конце ч. - ISBN 978-5-006-04070-6.
6. Яковлев,Е.Г. Эстетика [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Г. Яковлев. - Москва : КноРус, 2013. - 444 с. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце ч.-ISBN978-5-406-00493-7.
7. Яковлев,Е.Г. Эстетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Г. Яковлев. - М. : Гардарики, 2000. - 464 с.

5.2 Дополнительная литература

- Боров, Ю .Б. Эстетика [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Боров. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 704 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 674-683. - Предм. указ.: с. 684-689. - Имен. указ.: с. 690-700. - ISBN 5-222-0562-9.
- Овсянников, М. Ф. История эстетической мысли [Текст] : учеб. пособие для филос. фак. ун-тов и вузов искусств / М. Ф. Овсянников. - М. : Высш. шк., 1978. - 352 с. Овсянников, М. Ф. История эстетической мысли [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1984. - 336 с.
- Выготский Л.С. Психология искусства. – МН.: «Современное Слово», 1998. – 480 с. – ISBN 985 –6388 –80 –5.
- Гилберт,К.Э. История эстетики [Текст] / К. Э. Гилберт, Г. Кун; под общ. ред. В. П. Сальникова. - СПб. : Алетей : Унив. книга, 2000. - 653 с. - Библиогр.: с. 617-623. - Алф. указ.: с. 624-642. - ISBN 5-89329-241-3.
- Гегель,Г.В.Ф. Лекции по эстетике [Текст] : в 2 т. / Г. В. Ф. Гегель . - СПб. : Наука, 1999. - (Словооусущем)..- ISBN5-02-026773-2 Т. 1 : . - , 1999. - 622 с - ISBN 5-02-026774-0.Каган М.С. Эстетика как философская наука. – Санкт-Петербург, ТОО ТК «Просвещение», 1997. – 544 с. ISBN – 5–86708–096– X.
- Кант И. Критика способности суждения. Соч. Т. 5. М., 1976.
- 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.
- Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: 1978.
- Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Стихотворения. Философская проза. СПб, 1993.
- Платон. Сочинения (любое издание): Гиппий Большой, Ион, Филеб, Тимей, Пир, Федр, Законы, Государство.
- Соловьев В.С. Красота в природе./Соловьев В.С. Избранные произведения. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998.
- и утверждение истины». Любое издание.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения (перевод с нем. А.В. Михайлова) /Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. Издательство Московского университета, 1987.
- Шеллинг Ф.В. Философия искусства / Под общ. ред. М.Ф.Овсянникова: Пер. с нем. П.С. Попова. –М.: Изд-во, «Мысль», 1999.
- Шестаков В.П. История эстетических учений: Учебное пособие. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 408 с. ISBN – 978 –5 –397 – 00098 –7.
- Эстетика / Новая философская энциклопедия в 4-х томах. Т.4., Москва, «Мысль», 2001.С.456-466.
- Коломиец, Г. Г. Искусство как способ быть в мире или к вопросу о коммуникативной функции искусства [Текст] / Г. Г. Коломиец // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. - N 7. - С. 158-162. - Библиогр.: с. 162 (7 назв.).
- Коломиец, Г. Г. К вопросу о новых тенденциях прагматической эстетики [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета , 2014. - № 7, июль. - С. 119-123. - Библиогр. : с. 123 (6 назв.).
- Коломиец, Г. Г. Национальное и транснациональное бытие искусства в пространстве глобализирующегося мира [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета, 2015. - № 11. - С. 231-237.

- Коломиец, Г. Г. Философия искусства: о творчестве, творческом процессе и вдохновении [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета, 2012. - № 7, июль. - С. 194-203. - Библиогр.: с. 202-203.
- Коломиец, Г. Г. Эстетика и категория "эстетическое" [Текст] / Г. Г. Коломиец // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2005. - N 7. - С. 115-125. - Библиогр.: 17 назв..
- Коломиец, Г. Г. Эстетический аспект генетики гениальности [Текст] / Коломиец Г. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - № 7, июль. - С. 3-12. - Библиогр.: с. 12 (20 назв.).
- Коломиец, Г. Г. Гениальность: природа и творчество или еще раз о том, что гениями рождаются [Электронный ресурс] / Г. Г. Коломиец // Философская школа, 2019. - № 9. - С. 22-29.
- Коломиец, Г. Г. Ценность музыки: философский аспект [Текст] / Г. Г. Коломиец. - 4-е изд. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 531 с. - Библиогр.: с. 513-531. - ISBN 978-5-397-02835-6.

Периодические издания

Журналы:

Философские науки : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2017. - N 1-12, 2018. - N 1-12, 2019. - N 1-8, 10-12

Вестник Московского Университета. Серия 7. Философия : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2010-2022

Вопросы философии : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2000-2022

5.4 Интернет-ресурсы

1. <http://terme.ru/> – Национальная философская энциклопедия
2. <http://www.humanities.edu.ru/> – Портал «Гуманитарное образование»
3. <http://phenomen.ru/> – Портал «Философия online»
4. <http://www.edu.ru/> – Федеральный портал «Российское образование»
5. <http://www.philosophy.ru/> – Философский портал
6. <http://school-collection.edu.ru/> – Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
7. www.soc.lib.ru – Русский гуманитарный интернет-университет
8. <http://philos.msu.ru/> – Библиотека философского факультета МГУ
9. <https://openedu.ru/course/> – «Открытое образование», Каталог курсов, MOOK: «Философия»

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2023]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2023]. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\CONSULT\cons.exe
3. <http://edu.garant.ru/garant/study/> - Интернет-версия ГАРАНТ-Образование, Система ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей

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.
- 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

- Коломиец, Г. Г. Эстетика [Текст] : планы семин. занятий: учеб. 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.