

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.23 Эстетика дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

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

Кафедра дизайна

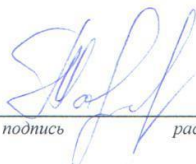
наименование кафедры

протокол № 11 от "20" февраля 2024 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

расшифровка подписи

О.П. Тарасова

Исполнители:

Старший преподаватель

должность

подпись

расшифровка подписи

О.О. Живаева

должность

подпись

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

личная подпись

расшифровка подписи

О.П. Тарасова

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

Т.В. Сапун

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2024

© ОГУ, 2024

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

Освоение эстетических знаний, необходимых для ориентации студентов в мире эстетических ценностей для дальнейшей профессиональной деятельности дизайнера;

- формирование профессионально-значимых компетенций.

Задачи

- представить сущность эстетики как науки и эстетики дизайна как технической эстетики;
- познакомить с проблемным полем эстетической мысли в исторические периоды;
- рассмотреть понятийный аппарат эстетики как науки, основные эстетические категории, необходимых в дизайнерской деятельности: красота, совершенство, гармония, прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное, трагическое/ комическое, игра, эстетический вкус, идеал, эстетическое чувство, искусство, художественный образ, художественный метод, стиль и др.
- рассмотреть неклассические категории современной эстетики, применяющиеся в дизайне: лабиринт, абсурд, повседневность, телесность, вещь, симулякр, артефакт, эклектика, интертекст, гипертекст, деконструкция, заумь, автоматизм, робототехника, алгоритмическая эстетика, цифровое искусство, др.
- формирование представлений о смыслообразовании в искусстве и дизайнерской деятельности в контексте современного изменяющегося мира.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.1 Философия, Б1.Д.Б.15 История дизайна, Б1.Д.Б.27 История и теория искусства*

Постреквизиты дисциплины: *Отсутствуют*

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-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического	ОПК-1-В-1 Знает сущностные характеристики искусства и дизайна, закономерности формирования художественно-исторических стилей, произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в культурно-историческом, эстетическом и социальном контекстах ОПК-1-В-2 Умеет ориентироваться в мире эстетических ценностей для формирования мировоззренческой позиции и эстетической оценки произведений изобразительных,	Знать: - предмет и задачи эстетики как науки; эстетики как философии искусства и красоты, в частности, красоты в дизайнерской деятельности; предмет и задачи технической эстетики; - основные этапы исторического развития эстетической мысли; Уметь: - ориентироваться в мире

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
периода	пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; определять и анализировать художественные стили и стилевые направления, произведения изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна ОПК-1-В-3 Владеет навыками реферирования и аннотирования текстов для представления результатов искусствоведческого анализа; навыками определения принадлежности произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна к тому или иному стилю и стилевому направлению	эстетических ценностей, обусловленных мировоззренческой позицией в широком культурно-историческом контексте Владеть: - понятийным аппаратом классического эстетического знания и современной эстетики; - навыками реферирования и аннотирования текстов с опорой на эстетические знания

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	8 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	40,25	40,25
Лекции (Л)	20	20
Практические занятия (ПЗ)	20	20
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - <i>написание реферата (Р);</i> - <i>самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);</i> - <i>изучение разделов курса в системе электронного обучения;</i> - <i>изучение разделов массового открытого онлайн-курса «Общие вопросы философии науки»;</i> - <i>подготовка к практическим занятиям;</i> - <i>подготовка к рубежному контролю, подготовка к зачету</i>	67,75	67,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	зачет	

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре

№	Наименование разделов	Количество часов
---	-----------------------	------------------

раздела		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Эстетика как наука и основные эстетические категории. Проблемное поле эстетики.	23	4	4	-	15
2	Основные этапы истории эстетической мысли и становление дизайна. Вопросы технической эстетики	23	4	4	-	15
3	Вопросы общей теории искусства и творчества: онтология, гносеология, психология	18	4	4	-	10
4	Постмодернизм в искусстве и дизайне, категории неклассической эстетики	18	4	4	-	10
5	Формы современного концептуального искусства и дизайна	26	4	4	-	18
	Итого:	108	20	20	-	68
	Всего:	108	20	20	-	68

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел № 1. Эстетика как наука и основные эстетические категории

1.1 Эстетика как наука. История понятия, определение. Философия красоты и философия искусства. Эстетические ценности. Понятие технической эстетики. Научное искусство, «цифровое искусство».

1.2 Особенности эстетического сознания и эстетической деятельности:

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 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. Соотношение понятий: эстетическое и этическое, эстетическое и религиозное, эстетическое и научное. Эстетическая деятельность и сферы её проявления. Виды эстетической деятельности. Дизайн как техническая эстетика. Основы дизайнерской деятельности.

1.3. Классические эстетические категории

Эстетическое как всеобщая и универсальная категория эстетики. Эстетическое как совершенное, прекрасное, гармоничное, выразительное, чувственное восприятие.

Красота, прекрасное как центральные категории эстетики. Красота эстетического объекта – выражение неких глубинных сущностных закономерностей бытия, жизни, явленное реципиенту. Проблема определения характеристики и свойств красоты в истории эстетической мысли. Понятия: совершенство; гармония; мера. Модификации красоты: грациозное, изящное, прелестное и т.д.

Возвышенное. 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, дисгармония, выражение жизненных противоречий. 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. Воспитательная роль и функции искусства в античной философии. Учение о мимесисе, катарсисе, трагедии. Плотин: теория эманации.

Эстетика средних веков. Откровение и вера как доминанта сознания. Трансцендентность Божественного. Понятие средневекового художественного канона. Красота и свет. Место и роль художника. Византийское искусство и искусство средневековой Руси. Псевдо-Дионисий Ареопагит: теория символа и образа. Иоанн Дамаскин об образах в искусстве.

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.

Эстетика Нового времени. Художественная теория и практика. Драматизм духовной жизни человека Нового времени, её эстетико-философское осмысление и выражение в новых художественных тенденциях.

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. Вопросы, задачи технической эстетики. Эстетика модернизма XX века и развитие дизайна.

Раздел № 3. Вопросы общей теории искусства и творчества: онтология, гносеология, психология

Искусство как эстетический феномен. История понятий «искусство», «творчество». 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. Искусство как особая форма познания. Гносеология искусства – изучение искусства в аспекте его познавательных возможностей. 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. 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, заложенная в форме или функциональная определенность. Система образов как внутренняя форма произведения искусства. Проблема формы и содержания. Семиотика и герменевтика в искусстве и дизайне.

Психология искусства и творчества. 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. Личность художника, художник и общество: проблема свободы творчества. Художник и публика. Восприятие художественного произведения. Уровни эстетического восприятия: чувственно-эмоциональный, интуитивный, рациональный. Критерии оценок.

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

Эстетика, искусство, дизайн в культуре постмодернизма XX-XXI веков. Эстетические теории: общая панорама: рационалистическое и интуитивистское направления. Отрицание традиций предшествующего искусства, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Модернизм и постмодернизм как художественное движение. Влияние науки на становление нового типа художественного видения. Эстетические направления XX-XXI вв: интуитивизм, структурализм, неопрагматизм, метамодернизм и др. Изменение критериев художественности и проблема художественного контакта. Стайлинг. Язык дизайна.

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. Категории неклассики: лабиринт, абсурд, повседневность, телесность,

вещь, симулякр, артефакт, эклектика, интертекст, гипертекст, деконструкция, заумь, автоматизм. Современные арт-практики. Представление форм концептуального творчества в дизайне, философское прочтение концептов. Будущее дизайнерской деятельности в условиях современного глобализирующегося пространства.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1,2	1	Проблемное поле эстетики. Вопросы технической эстетики	4
3,4	2	Характеристика этапов истории эстетической мысли. Теории технической эстетики: характеристика.	4
5,6	3	Вопросы общей теории искусства и творчества.	4
7,8	4	Характеристика категорий неклассической эстетики	4
9,10	5	Формы современного концептуального искусства и дизайна Анализ реальной практики	4
Итого:			20

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Бычков В. В. Эстетика : учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В. В. Бычков. - Москва : КноРус, 2016. - 528 с.

Дополнительная литература

Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. А. Ахмедова. - Самара : Изд-во Самар. гос. архитектур.-строит. ун-та, 2007. - 432 с. : ил. - Указ. имен: с. 378-384.

Водчиц С. С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций [Текст] : учеб. пособие для вузов / С. С. Водчиц. - М. : Техносфера, 2005. - 416 с. - (Мир дизайна). - Библиогр.: с. 411.

Кривцун О.А. Эстетика: учебник для вузов / О.А. Кривцун. -2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 2001. 447 с.

Кривцун О. А. Психология искусства [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / О. А. Кривцун. - М. : Высш. шк., 2009. - 448 с. - Библиогр.: с. 441-445.

Николаев В. А. Ландшафтоведение: Эстетика и дизайн [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Николаев. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-173.

Царев В. И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. И. Царев. - М. : Академия, 2004. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 213-216.

5.3 Периодические издания

1. Техническая эстетика и эргономика : реферативный журнал. - М. : ВИНТИ, 1990. - N 1-4.
2. Техническая эстетика: журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 1990 -2003.

5.4 Интернет-ресурсы

<https://openedu.ru/> - «Открытое образование»;

<https://universarium.org/> - «Универсариум»; Курсы, MOOK: «Общие вопросы философии науки»;

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

<https://arzamas.academy> – просветительский проект, содержащий онлайн-университетские образовательные курсы по истории искусства, дизайна и интерьера.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3. Программная система для организации видео-конференц-связи MTS Link.
4. Яндекс-Браузер.
5. Эстетика дизайна [Электронный ресурс]: электронный курс в системе Moodle / О.О. Живаева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2023.– Режим доступа: Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle. Точка доступа: <https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=20136>

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.