Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»

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 2026

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

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "19" марта 2026 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Старший преподаватель — подпись — О.О. Живаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн — личная подпись — О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
личная подпись С.А. Биктимирова
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись Т.В. Сапух
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2026
© ОГУ, 2026

2

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 нонклассические 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	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	**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;

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
эстетическими идеями конкретного исторического периода	позиции и эстетической оценки произведений изобразительных, 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	**Уметь:** - ориентироваться в мире 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: *- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- изучение разделов массового открытого онлайн-курса «Общие вопросы философии науки»;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю, подготовка к зачету*	**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 нонклассической 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

1.1Эстетика 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. Влияни науки на становление нового типа художественного видения. Эстетические направления XX-XXI вв: интуитивизм, структурализма, 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 нонклассики: 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 нонклассической 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. : ВИНиТИ, 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, МООК: «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 «МойОфис Образование»
3. Для работы с ресурсами Интернет - веб-браузер Яндекс https://yandex.ru/
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2026]. – Режим доступа в сети ОГУ http://garant.net.osu.ru
5. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru.
6. 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.