

**Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»**

УТВЕРЖДАЮ
декан исторического факультета
Демчик Е.В.
« ____ » _____ 2010 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **«Эстетика»**
для специальности **031502.65 «Музеология»**
факультет **исторический**
кафедра **археологии, этнографии и музеологии**
курс **4**
семестр **7**
лекции **14 (час.)**
Практические (семинарские) занятия **6 (час.)**
Зачет в **7** семестре
Всего часов **20**
Самостоятельная работа **20 (час.)**
Итого часов трудозатрат на дисциплину (для студента) по ГОС **40 (час.)**

2010 г.

Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности «Музеология», утвержденного 02.03.2000 г. (приказ №686).

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры археологии, этнографии и музеологии 17.05.2010 г. (протокол №4)

Заведующий кафедрой _____ Ю.Ф. Кирюшин

Одобрено советом (методической комиссией) исторического факультета « ____ » _____ 2010 г.

Председатель комиссии _____ И.А. Якимова

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Пояснительная записка

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Музейное дело и охрана объектов культурного наследия» (квалификация бакалавр) в рамках учебного процесса предусмотрен курс «Эстетика». Он является составным элементом вариативной (общепрофессиональной) частью Профессионального цикла музейного модуля.

Основной целью курса является формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.

В соответствии с поставленной целью ставятся следующие задачи:

- 1) возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем;
- 2) освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса;
- 3) достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой;
- 4) развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

Предусматриваемая самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к практическим занятиям, написания докладов, разработке творческих проектов и подготовке к зачету.

После усвоения всего объема курса к студенту предъявляются следующие требования:

– знать основные принципы и научный аппарат эстетической науки; историю эстетики; сущность основных категорий эстетики; природу такой метакатегории как эстетическое и ее соотношение с прекрасным; разбираться в основных проблемах эстетики.

– уметь выходить на уровень теоретического размышления о собственных эстетических переживаниях; освоить принципы философско-эстетического дискурса; овладеть способностью к эстетическому анализу явлений природы.

Кроме того, после освоения курса студенты должны сформировать следующие компетенции: овладеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; способностью применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

Лекционный материал по курсу соответствует задачам курса. Тематическая группировка материала нашла отражение в структуре программы, а также в таблице, где отдельными графами представлены изучаемые темы. Отмечаются также часы, которые планируется уделить занятиям. Программа, кроме того, содержит список литературы и темы рефератов, а также вопросы, выносимые на зачет по курсу.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА»

Тема 1. Введение в курс «Эстетика»

Цель и задачи курса. Структура курса. Учебники и литература (основная и дополнительная). Предмет и задачи эстетики. Отношение эстетики к художнику и публике. Творческий поиск в контексте теоретических обобщений художественной практики. Творчество и его осмысление. Влияние эстетики на творчество. Художественная концепция мира. Эстетика и воспринимающая искусство публика. Эстетика и искусство как фокус мировой культуры и средоточие гуманитарного опыта человечества. Эстетика и нормы искусства. Эстетика как система художественных и эстетических знаний. Наука как система знаний и ее особенности (информативная насыщенность, теоретичность, соподчиненность и т.д.). Эстетические системы Аристотеля и Гегеля. Эстетическая система Ю.Б. Борева. Эстетическое как фундаментальная категория эстетики. Проблемное поле эстетики (эстетика действительности, эстетика искусства, теоретико-информативная эстетика и т.д.). Техническая (индустриальная) эстетика. Теория дизайна.

Тема 2. Эстетическая деятельности основные сферы ее проявления

Эстетическая окрашенность и эстетическое содержание человеческой деятельности. Законы эстетической деятельности. Искусство как венец эстетической деятельности. Проблема соотношения эстетической и художественной деятельности. Дизайн как сфера эстетической деятельности. «Визуальный язык» дизайна (пропорции, оптическая иллюзия и т.д.). Основные понятия эстетической деятельности. Эстетическое восприятие. Эстетическое представление. Эстетический вкус. Эстетический идеал. Эстетическая концепция.

Тема 3. Художественное творчество и творческий процесс

Автор и степень его предрасположенности к творчеству. Способности художника. Одаренность. Гений. Художественное творчество как специфическая деятельность. Начало творческого процесса. Замысел. Парадокс художественного творчества. Цель художественного общения. Художественное творчество как создание непредсказуемой художественной реальности. Психологические механизмы художественного творчества. Психология искусства. Память как психологический фактор творчества. Воображение. Ассоциации. Вдохновение. Внутреннее освобождение как элемент психологического механизма творчества. Сознание и подсознание как компоненты творческого процесса. Механизм интуиции.

Тема 4. Эстетическое как систематизирующая метакатегория эстетики и его соотношение с прекрасным

Теоретическая модель эстетического. Эстетическое как фундаментальная категория эстетики. Природа эстетического и прекрасного. Концепции прекрасного. Объективно-духовная (объектно-идеалистическая), субъективно-духовная (персоналистская, субъектно-идеалистическая), субъектно-объектная (дуалистическая), «природническая» («материалистическая») модели эстетического. «Общественная» концепция. Эстетическое как ценность. Вещественные, чувственные, конкретные, натуральные свойства предметов как эстетственно-природный материал эстетического. Системообразующее значение эстетического. Существенные формы эстетического – прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, низменное. Эстетическая природа искусства. Прекрасное как коренная категория эстетики. Прекрасное и полезное. Прекрасное и ее место в жизнедеятельности человека. Прекрасное и симметрия. Мера. Прекрасное в природе, обществе и искусстве.

Тема 5. Художественное произведение и художественный стиль

Художественный текст как первая ступень бытия искусства. Смысловый центр текста. Разновидности текста и их особенности. Характеристика художественного текста. Знак как минимальная единица художественного текста. Художественное произведение как вторая ступень бытия искусства. Художественный образ. Произведение как форма социального бытия искусства. Структура произведения. Актуальное и вечное в произведении. Многослойность произведения. Художественная реальность и художественная концепция. Целостность как свойство художественного мира. Основные пласты художественной концепции произведения. Соотношение художественной правды и правдоподобия. Стиль как категория эстетики. Поле функционирования стиля. Стиль как закрепленная в художественном тексте программа взаимопонимания автора и читателя. Структура стиля. Стиль-«генная» (порождающая) программа произведения.

Тема 6. Природа искусства

Концепции искусства в истории эстетики. Проблема природы искусства в античности (Гераклит, Платон и др.). Принципы художественной правды, разработанные Аристотелем. Специфика искусства по сравнению с наукой. Типы подражаний в искусстве (Аристотель). Воспитательная роль искусства. Понятия «фабула», «перепетии», «композиция» и др. Предмет искусства в эпоху Возрождения. Интерпретация искусства в классической немецкой философии. Принцип историзма Гегеля. Развитие искусства как движение абсолютного духа. Три этапа в развитии искусства – символический классический и романтический. Марксистская концепция искусства. Искусство как форма общественного сознания. Воздействие политики на искусство. Взаимодействие философии и науки с искусством.

вом. Искусство как форма художественного освоения мира. Личное, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве. Источники общечеловеческого в искусстве. Народность искусства. Народность как категория эстетики. Структура народности.

Тема 7. Полифункциональность искусства и его виды

Преобразующая роль искусства (искусство как деятельность). Пути преобразования искусством реальности. Компенсаторская функция (искусство как утешение). Познавательные возможности искусства. Функция предвосхищения искусства. Особенности образного представления будущего художником. Искусство как средство художественного общения. Воспитательная и внушающая функции искусства. Категории катарсиса и суггестии. Искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций (эстетическая функция). Гедонистическая функция культуры. Единства предмета и цели искусства. Виды искусства и причины их выделения. Прикладное искусство. Ювелирные дела как высшая форма прикладного искусства. Специфика цирка как вида искусства. Архитектура и ее формы. Основа архитектурной композиции. Особенности архитектурных сооружений в Древнем Египте, Греции и Риме. Архитектура Возрождения. Русская архитектура. Семиотическая система архитектуры (куб, параллелепипед, сегмент, ордер и др.). Типы архитектурных знаков. Пути обозначения национальной принадлежности архитектурного сооружения.

Тема 8. Общение с искусством как сокровенный личностный процесс

Художественное произведение как завершающее звено художественной коммуникации. Особенности художественного восприятия. Диалогичность восприятия и сотворчество реципиента. Три типа художественного восприятия. Рецептивная эстетика. Рецепция проблемы природы искусства. Художественное восприятие как взаимоотношение произведения искусства и реципиента. Рецептивный подход в эстетике. Проблема интерпретации публикой произведения в разные исторические эпохи. Механизмы художественного восприятия. Формы художественного восприятия. Игровой момент в художественной рецепции. Синестезия – взаимодействие зрения, слуха и других чувств в процессе восприятия искусства. Сюжетные и зрительно-фигурные ассоциации. Три временных плана художественного восприятия. Рецепционная установка и рецепционное ожидание. Законы художественного восприятия.

Тема 9. Герменевтика и понимание художественного текста

Герменевтика как теория понимания. Основные течения и школы в герменевтике. Проблема герменевтического круга. Целостность как высшая категория процесса понимания и гарант преодоления герменевтического круга. Понимание и интерпретация. Особенности процесса понимания. Понимание как творческий результат процесса интерпретации. Историческое, групповое и индивидуальное понимание текста. Рецепционные группы. Важнейшие эпизоды истории герменевтики. Предмет, сфера и цель герменевтики в Древней Греции. Ортодоксальная интерпретация в средние века. Текстуально-историческое толкование в эпоху Возрождения. Концепции интерпретации И.М. Хладниуса и Т.Ф. Майера (эпоха Просвещения). Понятие духа в герменевтике Ф. Аста. Типы понимания в герменевтике немецких философов (Шлейермахер, Дильтей). Онтологическая школа герменевтики (М. Хайдеггер). Методологические возможности герменевтики. Инструменты, техника и операции истолкования художественного текста. Опасности и возможности герменевтической интерпретации.

Тема 10. Художественная критика

Художественная критика как организатор художественно-творческого процесса. Звенья художественно-творческого процесса. Основные аспекты деятельности критики. Критика как движущая риторика и эстетика. Процесс вычленения из риторики литературной критики. Внутренние связи критики с эстетикой (сфера теории), риторикой (сфера методологии) и поэзией. Объект исследования критики. Объективное и субъективное в критическом анализе. Абсолютизированный объективизм и абсолютизированный субъективизм.

визм в художественной критике. Методология анализа художественного произведения. Типы методологических инструментов критического анализа текста. Основные этапы критического анализа художественного произведения. Методология анализа художественного процесса. Концепции художественного процесса в литературоведении XX в. Категории эстетики: «художественное взаимодействие» и художественное направление». Типология художественного взаимодействия.

3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет и задачи эстетики.
2. Эстетика и нормы искусства (отношение эстетики к художественному творчеству).
3. Эстетика как система художественных и эстетических знаний
4. Проблемное поле эстетики.
5. Проблема соотношения эстетической и художественной деятельности.
6. Дизайн как сфера эстетической деятельности
7. Основные понятия эстетической деятельности. Эстетическое восприятие.
8. Автор и степень его предрасположенности к творчеству
9. Художественное творчество как специфическая деятельность. Начало творческого процесса.
10. Художественное творчество как создание непредсказуемой художественной реальности.
11. Психологические механизмы художественного творчества.
12. Сознание и подсознание как компоненты творческого процесса
13. Теоретическая модель эстетического.
14. Эстетическое как ценность
15. Системообразующее значение эстетического.
16. Прекрасное – коренная категория эстетики. Прекрасное в истории эстетики.
17. Художественный текст – первая ступень бытия искусства.
18. Художественное произведение – вторая ступень бытия искусства
19. Актуальное и вечное в произведении.
20. Художественная реальность и художественная концепция.
21. Художественная правда и правдоподобие.
22. Стилль как категория эстетики.
23. Структура стилия.
24. Стилль-«генная» (порождающая) программа произведения.
25. Концепции искусства в истории эстетики
26. Искусство как форма общественного сознания.
27. Искусство как художественное освоение мира
28. Личное, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве.
29. Народность искусства.
30. Преобразующая функция искусства (искусство как деятельность).
31. Виды искусства
32. Художественное восприятие – завершающее звено художественной коммуникации (реципиент - читатель, слушатель, зритель).
33. Диалогичность восприятия и «сотворчество» реципиента.
34. Механизмы художественного восприятия.
35. Законы художественного восприятия.
36. Герменевтика – теория понимания.
37. Понимание и интерпретация
38. Историческое, групповое и индивидуальное в понимании текста.
39. Важнейшие эпизоды истории герменевтики.
40. Методологические возможности герменевтики.
41. Опасности и возможности герменевтической интерпретации
42. Художественно-творческий процесс (Искусство — критика — общество).

43. Критика как движущаяся риторика и эстетика.
44. Объективное и субъективное в критическом анализе.
45. Методология анализа художественного произведения.
46. Методология анализа художественного процесса.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

- Борев Ю.Б. Эстетика. М., 2002.
Бычков В.В. Эстетика. М., 2002.
Золкин А.Л. Эстетика: учеб. для вузов.- М. : ЮНИТИ-[ДАНА], 2008.
Кривцун А.В. Эстетика. М., 2003
Эстетика. Словарь. М., 1989.
Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2000.

Дополнительная литература

- Бергсон А. Смех. М., 1992.
Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1996.
Васютинский Н. Золотая пропорция. М., 1990.
Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000.
Гулыга А.В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке/ отв. ред. -сост., авт. предисл. И. С. Андреева; [РАН. Ин-т философии].- Науч. изд.- СПб.: Алетейя, 2000.
История эстетической мысли. В 6-ти т. М., 1985. Т.1.
История эстетической мысли М., 1985–1989. Т. I–V.
Мамардашвили М.К. Эстетика мышления/ М.К. Мамардашвили.- М. : Моск. шк. полит. исслед., 2000.
Каган М.С. Пространство и время в искусстве как проблема эстетической науки. // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
Карсавин Л. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
Культура Византии. IV – первая половина VII в. М., 1984.
Культура Византии. Вторая половина VII - XII в. М., 1989.
Культура Византии. XIII - первая половина XV в. М., 1991.
Лосский О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. М., 1978
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
Эстетика. Культура. Образование. СПб., 1997.