ПРОЕКТ

Санкт-Петербургский государственный университет

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

Aesthetics

Язык(и) обучения

русский

Трудоемкость в зачетных единицах: 2

Регистрационный номер рабочей программы: 018984

Санкт-Петербург

2013

Раздел 1. Характеристики учебных занятий

1.1. Цели и задачи учебных занятий

Основная цель данного курса: сформировать у студентов представление об эстетике как одном из фундаментальных разделов философии и гуманитарного познания в целом, рассматривающего человека как целостную творческую личность в единстве ценностного, чувственно-рационального отношения к социальному и культурному миру; привить навыки осознанного эстетического и художественного восприятия, самостоятельной мотивированной ориентации в истории мировой художественной культуры и современном искусстве; ознакомить аудиторию с исторической панорамой теоретических концепций в эстетике, раскрывающих смыслы таких основных эстетических категорий как символ, творчество, вкус, красота, безобразное, трагическое, комическое, а также с основными историческими этапами развития искусства, в том числе с дискуссиями о смыслах современного искусства. На занятиях предполагается аудио-видео – презентация выдающихся произведений изобразительного искусства, архитектуры и кинематографа для расширения системы духовно-ценностных ориентаций студентов в осмыслении мирового художественного опыта. Таким образом, цель данного курса не только познавательная, но и воспитательная, что особенно актуально в современной ситуации кризиса духовных ценностей, дезориентации личностной и культурной идентичности.
Задачи: в процессе освоения курса необходимо раскрыть содержание и выявить важность эстетического и художественного опыта в развитии творческой личности и культуры, инициировать потребности духовного самосознания через формирование эстетических и художественных ориентаций, способствовать повышению культурного кругозора специалиста, получающего университетское образование. В процессе освоения курса следует раскрыть связи искусства с нравственными, религиозными, философскими проблемами человечества в историческом развитии культуры, с психологическими механизмами эстетического сознания, с особенностями взаимодействия искусства и социума, в частности с политическими и экономическими детерминациями функционирования искусства в обществе, с анализом феномена массовой культуры, развития искусства в условиях глобализации и развития информационных технологий. Необходимо сформировать у студентов навыки практического общения с произведениями искусства, умение анализировать собственные вкусы и эстетические впечатления, выражать их в форме осознанных суждений.

1.2. Требования подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных занятий (пререквизиты)

Отсутствуют.

1.3. Перечень результатов обучения (learning outcomes)

Знания:
1. Поле гуманитарных наук, изучающих эстетическое и художественное освоение мира и их место в структуре личности, культуре и обществе;
2. Основное содержание эстетического и художественного освоения мира. Значение эстетики для гуманитарного образования, для развития личности;
3. Представление о системе эстетических категорий, о связи эстетического, художественного, нравственного и религиозного, философского опыта человечества;
4. Историческое развитие эстетических концепций и художественных систем, представленных в художественных стилях и направлениях;
5. Соотношение эстетических и художественных моделей культуры Запада и Востока.
6. Особенности современной художественной культуры. Основные проблемы и концепции современной философии искусства;
7. Важнейшие тексты и исследования в области современной эстетики.
Умения:
1. .Определять типы эстетических дискурсов;
2. Ориентироваться в проблемах и концепциях современной эстетической и художественной культуры;
3. Ориентироваться в системе исторического развития искусства, уметь сравнивать особенности языка различных стилей, видов и жанров искусства;
4. Понимать природу эстетического и художественного освоения мира;
5. Владеть основами анализа и интерпретации художественного произведения;
6. Уметь осознанно и аргументировано излагать свои суждения в области искусства.

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий

Дискуссии об актуальных проблемах современного искусства, обсуждение представленных на занятиях произведений изобразительного искусства и кинематографа, рецензирование предложенных преподавателем произведений искусства, написание рефератов по сочинениям ведущих представителей современной эстетико-теоретической мысли.

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий

2.1. Организация учебных занятий

2.1.1 Основной курс

Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся
Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п.	Контактная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельная работа	Объём активных и интерактивных форм учебных занятий	Трудоёмкость
лекции	семинары	консультации	практические занятия	лабораторные работы	контрольные работы	коллоквиумы	текущий контроль	промежуточная аттестация	итоговая аттестация	под руководствомпреподавателя	в присутствии преподавателя	сам. раб. с использованиемметодических материалов	текущий контроль (сам.раб.)	промежуточная аттестация (сам.раб.)	итоговая аттестация (сам.раб.)
ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обучения: очная
Семестр 2	30																0	2
	2-100																	
ИТОГО	30																	2

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п.	Формы текущего контроля успеваемости	Виды промежуточной аттестации	Виды итоговой аттестации(только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ)
Формы	Сроки	Виды	Сроки	Виды	Сроки
ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
Форма обученияочная
Семестр 2			зачёт, устно, традиционная форма	по графику промежуточной аттестации		

2.2. Структура и содержание учебных занятий

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение

3.1.1 Методические указания по освоению дисциплины

Учебно-методические указания по курсу, рабочая программа учебной дисциплины

1. Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. М., 2010
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
3. Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998.
4. Лексикон нон-классики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003
5. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
6. Турчин В.С. Образ двадцатого…в прошлом и настоящем. М., 2003
7. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2003.
8. .Грэм Г. Философия искусства. М., 2004.
9. 9 Лекции по истории эстетики. В 4-х кн./ Под ред. М.С.Кагана, Л., 1973-1980.

3.1.2 Методическое обеспечение самостоятельной работы

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы (о делении по модулям см. п. 1.8):
1. Предмет эстетики. Эстетика в системе гуманитарного знания.
2. Эмоционально-ценностная природа эстетического отношения. Эстетическое отношение и целостность человека.
3. Специфика эстетического чувства. Эстетическое переживание.
4. Диалектика предметного, эмоционального и духовного в эстетическом объекте.
5. Проблема эстетического вкуса.
6. Эстетическая выразительность в различных сферах культуры (предметно-пространственной среде, научной деятельности, поведении и общении).
7. Воображение и творчество в эстетическом освоении мира. Эстетическое отношение и игра.
8. Роль искусства в развитии личности. Искусство как самосознание человека.
9. Своеобразие художественной реальности. Проблема художественного образа.
10. Художественное произведение и художественный текст. Текст и контекст.
11. Проблема авторства в искусстве.
12. Проблема понимания, интерпретации, сотворчества в эстетике.
13. Искусство как код и зеркало культуры.
14. Элитарное и массовое искусство.
15. Стиль как категория исторического развития искусства и культуры.

Темы рефератов и базовая литература

1. Эстетика природы.
 Эстетика природы. М.,1994.
 Соловьев В.С. Красота в природе. Соч. в 2 тт., Т. 2.
2. Карнавальность в культуре.
 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965
3. Эстетика смеха.
 Бергсон А. Смех. М., // Французская философия и эстетика ХХ века. М., 1995
Рюмина М.Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М.,2010
4. Природа искусства.
Г.Г. Гадамер “Актуальность прекрасного” М., 1991.
5. Диониссийское и апполоническое в культуре.
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1990.
6. Поэтическое и прозаическое.
Сартр Ж. П. Что такое литература? // Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ века. М.,1987.
8. Образ и имя.
 М. Фуко. Это не трубка. СПб, 2000
9. Художественное творчество и свобода.
Бердяев Н.А. Смысл творчества.// Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. М.,1994
Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде.
10. Искусство, реальность и бытие.
Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х – ХХ века.

3.1.3 Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и критерии оценивания

3.1.4 Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства)

3.1.5 Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества учебного процесса

3.2. Кадровое обеспечение

3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к проведению учебных занятий

К преподаванию дисциплины могут быть допущены штатные преподаватели, занимающие должности не ниже старшего преподавателя.

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом

Не требуется.

3.3. Материально-техническое обеспечение

3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Стандартно оборудованные лекционные аудитории с затемняющими шторами.

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения общего пользования

Аудитория должна быть оборудована аудиовизуальным комплексом, приспособленным для демонстрации на большом экране видео- и кино-презентаций, персональным компьютером с выходом в интернет.

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования

Отсутствуют.

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения

Отсутствуют.

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов

Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4.

3.4. Информационное обеспечение

3.4.1 Список обязательной литературы

1. Адорно Т.Эстетическая теория. М.,2001.
2. Антология французского сюрреализма.М., 1994.
3. Барт Р. Избр. работы. Семиотика. Поэтика. М.,1990.
4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.,1979.
6. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965
6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
7. Бергсон А. Смех. // Французская философия и эстетика ХХ века. М.,1995.
8. Бердяев Н.А.. Кризис искусства. // Н.Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х томах. М.,1994
9. Соловьев В.С. Красота в природе. Смысл искусства. Первый шаг к положительной эстетике. В.Соловьев. Соч., в 2 т. Т.2.
10. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
11. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде.// Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
12. Кант И. Критика способности суждения. М., 1983.
13. Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ в. М., 1987.
14. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Ницше Ф. Собр. соч. в 2 т., т.1, М.,1990
15. Сартр Ж.-П. Что такое литература?// Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ в. М., 1987.
16. Флоренский П.А. Статьи по истории и философии искусства и археологии. М., 2000.
17. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
18. Фуко М. Это не трубка. М., 1999.
19. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании. Шиллер Ф. Соч. Т.6
20. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2006.

3.4.2 Список дополнительной литературы

1. Басин Е.Я. “Двуликий Янус” (о природе творческой личности) М.,1996.
2. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М.,1988.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М.1968.
4. Западное искусство ХХ века: Классическое наследие и современность. М., 1992
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
6. Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. СПб, 2007.
6. Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М., 2008
7. Кривцун О. А. Эволюция художественных форм. М.,1992
8. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л.,1982.
9. .Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994.
10. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. М.1994.
11. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М., 2000.
15. Михайлов А.В. Языки культуры. М.,1997.
15. На пороге третьего тысячелетия: Проблемы художественной культуры. М., 1997.
16. Пространство и время в искусстве. Л.,1988
17. Рюмина М.Т. Эстетика смеха. Смех как виртуальная реальность. М., 2010
18. Хренов Н.А. Публика в истории культуры. М., 2007.
19. Эпштейн М. От модернизма к постмодернизму.//Новое литературное обозрение 1995
20. Эстетика природы. М., 1994.

3.4.3 Перечень иных информационных источников

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», раздел «Эстетика» http://yandex.ru/yandsearch?text=&from=fx3&clid=46510&lr=2
2. Портал «Российское образование», раздел «Эстетика» http://yandex.ru/yandsearch?text
3. Философский портал http://www.philosophy.ru/

Раздел 4. Разработчики программы