

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
БГУКИ

 С. Л. Шпарло

« 10 » 12 2023 г.

Регистрационный № УД- В-40 /эуч.

ЭСТЕТИКА

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0322-01 Библиотечно-информационная деятельность*

Учебная программа составлена на основе примерного учебного плана по специальности 6-05-0322-01 Библиотечно-информационная деятельность, утвержденного Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 18.01.2023 № 6-05-03-007/пр., учебных планов БГУКИ по специальности 6-05-0322-01 Библиотечно-информационная деятельность

СОСТАВИТЕЛЬ:

В.Р. Языкович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат философских наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Г.И. Касперович, доцент кафедры социально-гуманитарных и историко-правовых дисциплин Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент;

Л.Е. Криштапович, профессор кафедры межкультурных коммуникаций и рекламы учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор философских наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 23.06.2023);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Художественная культура» состоит из учебных дисциплин «История искусств» и «Эстетика». Данная учебная программа предназначена для изучения учебной дисциплины «Эстетика».

Учебная дисциплина «Эстетика» является важной составной частью учебного и воспитательного процесса в системе современного образования, способствующей развитию самостоятельного мышления, широкого кругозора и эрудиции.

Цель учебной дисциплины – развитие мышления студентов, укрепление ее мировоззренческих основ и обогащение методологического потенциала.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить усвоение студентами философских и методологических подходов, нашедших применение в истории эстетики;
- сформировать навыки творческого использования языка эстетики, ее категориального аппарата;
- обеспечить усвоение студентами теоретических и практических компонентов эстетической картины мира;
- сформировать навыки эстетического анализа произведений искусства и другие явления, которые раскрывают соответствующие характеристики;
- развивать рефлексивные способности учащихся (в плане критического рассмотрения собственного эстетического вкуса, эстетического предпочтения и оценки, их постоянного улучшения);
- сформировать навыки, позволяющие ориентироваться в различных ситуациях, в которых задействована эстетическая составляющая, и принять соответствующие решения.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать:

- основные вопросы, относящиеся к проблемному полю эстетики;
- основные эстетические категории;
- сущность междисциплинарных аспектов эстетических исследований;
- основные этапы исторического развития эстетики и современное состояние исследований в этой области знаний.

Студенты должны уметь:

- распознавать и характеризовать общие философские основы и выводы эстетических концепций;
- использовать терминологию эстетики;
- аргументированно выражать свои эстетические соображения оценки.

Студенты должны владеть:

- основами исследовательской деятельности, способностью осуществлять поиск, анализ и синтез информации;
- способностью проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности;
- современной культурой мышления, гуманистическим мировоззрением, аналитическим и инновационно-критическим стилем

познавательной, социально-практической и коммуникативной деятельности, самостоятельно усваивать философские знания и выстраивать на их основании мировоззренческую позицию;

– основными эстетическими категориями и понятиями, определять основные этапы развития эстетической мысли.

Учебная дисциплина «Эстетика» является интеграционным и междисциплинарным, тесно связана с такими учебными дисциплинами как «Философия», «Политология», «История искусств» и др., в процессе изучения которых студенты приобретают более глубокие, конкретизированные знания по некоторым темам.

Изучение учебной дисциплины «Эстетика» направлено на формирование следующей универсальной компетенции: оперировать основными эстетическими категориями и понятиями, определять основные этапы развития эстетической мысли.

В преподавании рекомендуется применять разнообразные формы проведения занятий, в том числе интерактивные, с использованием ТСО, выездные занятия при содействии и участии государственных органов, другие методы активного обучения. На самостоятельную подготовку студентов отведен необходимый объем времени с целью предоставления возможности индивидуального освоения ими учебного материала на основе рекомендуемых источников.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Эстетика» предусмотрено 96 часов, из них 40 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 28 часов, семинарские занятия – 12 часов. Рекомендуемая форма контроля знаний – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ВВЕДЕНИЕ

Эстетика представляет собой одну из важных теоретических дисциплин, направленных на развитие эстетического вкуса, способности анализа авторского замысла и формы его реализации в художественном произведении. Значение курса эстетики определяется необходимостью освоения специалистами в области социально-культурной и художественно-творческой деятельности системой эстетических категорий и основных понятий эстетики, выявления и интерпретации тенденций развития художественной культуры.

ТЕМА 1. Предмет эстетики

Эстетика как учебная дисциплина, ее цели и задачи. Эстетика как философская дисциплина, ее место в системе философских знаний. Теоретическая и прикладная эстетика. Имплицитная и эксплицитная эстетика. Проблемное поле эстетики. Эстетика и искусствоведение.

Специфика эстетического отношения. Природа искусства как предмет эстетического знания. Понятие прекрасного в эстетической теории и онтологические основания красоты.

Место эстетики в системе наук. Методологическая база современной эстетики. Связь эстетики с культурологией, социологией, психологией, педагогикой.

ТЕМА 2. Эстетика стран Востока

Имплицитная эстетика Древнего Востока. Традиционализм как черта эстетического мышления и практики.

Специфика художественной культуры Индии. Формирование древнеиндийских эстетических традиций. Мифологический контекст искусства Индии. Учение о раса (эстетических эмоциях). Трактат «Натьяшастра» («Наука драмы»). Особенности современной индийской эстетики и художественных практик.

Становление китайской эстетической мысли, влияние конфуцианства и даосизма. Понимания искусства в классической китайской культуре. Особенности художественного восприятия. Понятие «триединой деятельности». Современная китайская эстетика.

Традиционная эстетическая система японской культуры. Эстетика современной Японии.

Особенности художественной культуры стран ислама. Преобладание словесных, письменных и звучащих форм художественной культуры. Искусство рецитации, декламирования Корана. Литературно-эстетические традиции мусульманского мира.

ТЕМА 3. Эстетика античности

Предпосылки формирования древнегреческой художественной культуры и эстетики. Космологизм как основание античной эстетики. Принципы гармонии, меры, калокагатии. Пластически-поэтическое видение мира. Понимание искусства как «техне».

Эстетические аспекты античных философских учений. Эстетические учения периода ранней классики. Интуитивный космологизм ранней классики. Эстетические взгляды пифагорейцев. Учение о музыкально-числовой гармонии.

Эстетика Платона. Идея Прекрасного в контексте учения Платона. Учение об Эросе. Платон о природе искусства. Место искусства в модели идеального государства.

Эстетика Аристотеля. Природа красоты и автономный статус искусства. Миметическая природа искусства. Классификация видов искусства. Сущность трагедии и понятие катарсиса.

Эллинистическая эстетика: исторические и психологические аспекты.

ТЕМА 4. Эстетика Средневековья

Основные принципы средневековой эстетики и их отражение в искусстве. Символический характер средневековой культуры.

Эстетические концепции средневековья. Подходы к рассмотрению эстетических проблем в западной и восточной христианской традиции.

Эстетика Августина Блаженного. Природа красоты. Августин о сущности и предназначении искусства. Фома Аквинский о природе прекрасного.

Теория символа, образа и изображения в эстетике Византии. Световая символика. Учение исихазма и его влияние на византийское и древнерусское искусство.

ТЕМА 5. Эстетика эпохи Возрождения

Основные принципы ренессансной эстетики. Антропоцентризм. Эстетизация бытия. Гуманистический характер ренессансной эстетики, человек как творческое бытие. Индивидуалистический и рефлексивный характер эстетики Возрождения. Природа как образец для творчества. Эстетические предпосылки формирования новоевропейской картины мира. Живопись как «универсальная наука». Прямая перспектива как прием изображения. Живописный характер эстетического сознания Ренессанса.

Основные эстетические учения Ренессанса. Неоплатонизм в эстетике Ренессанса. Флорентийская академия. Эстетика Марсилио Фичино. Высокое Возрождение. Эстетические взгляды Леонардо да Винчи и Микеланджело.

ТЕМА 6. Эстетика Нового времени

Эстетическая программа Просвещения. Искусство как средство нравственного и гражданского воспитания (Д. Дидро). Критический взгляд на искусство в философских взглядах Ж. Ж. Руссо.

Эстетическая проблематика в немецкой классической философии. Эстетика Иммануила Канта. Чувство удовольствия и принцип целесообразности как основа эстетического учения Канта. Автономия эстетического. Учение о гении. Прекрасное и возвышенное. Принципы классификации искусств по Канту.

Место эстетики в системе Гегеля. Эстетическое как «чувственное выражение идеи». Учение об идеале. Гегель о видах искусства и принципах их классификации.

Эстетика романтизма. Абсолютизация искусства. Музыкально-поэтический характер романтического искусства. Проблематизация мифа и языка в творчестве романтиков. Романтическая ирония как поиск новых способов выражения. Эстетические взгляды представителей Йенской школы.

Эстетические взгляды Ф. Ницше. Критика декаданса и обоснование «нового» эстетизма. Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства. «Переоценка всех ценностей».

ТЕМА 7. Современная эстетика

Радикальная эстетическая программа раннего художественного авангарда.

Роль фрейдизма и неопрейдизма в развитии эстетической мысли. Влияние фрейдизма на художественные практики (сюрреализм).

Экзистенциализм. Понятие экзистенции и проблема выбора. Культ творчества. Эстетика абсурда.

Проблема смысла и истолкования в герменевтике. Интерпретация художественных текстов. Эстетические взгляды Ханса-Георга Гадамера. Онтологизм эстетики М. Хайдеггера. Искусство как «хранитель бытия». Искусство и язык.

Структуралистские и постструктуралистские подходы к эстетической проблематике. Эстетические поиски русской формальной школы. Французский структурализм. Проблема «смерти автора», «власть дискурса». Движение «от произведения к тексту».

Принципы новаторства и повторения в эстетике постмодерна. Постмодернизм и «борьба за новую субъективность». Новый образ искусства. «Смерть автора» и идея множественности толкований в постмодернистской эстетике.

ТЕМА 8. Эстетическая мысль Беларуси

Специфика белорусской эстетической традиции. Своеобразие исторического развития белорусской художественной культуры и эстетики. Народная культура и профессиональное искусство как важнейшие компоненты средневековой эстетики. Христианское мировоззрение как эстетическая основа искусства.

Гуманистические, патриотические и просветительские основы белорусской эстетической мысли эпохи Ренессанса. Классицизм. Зарождение идей романтизма. Эстетическая мысль второй половины XIX века:

возникновение революционно-демократического течения. Эстетика белорусского национального возрождения.

Советский период в развитии белорусской эстетической мысли. Современный этап развития белорусской эстетики.

ТЕМА 9. Категории эстетики

Понятие эстетической категории. Базовое значение категории эстетическое. Прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое как важнейшие эстетические категории.

Красота в природе и искусстве. Красота и идеал. Эстетические и социальные аспекты уродливого. Трагедия и смех как феномены человеческого бытия. Трагическое как эстетическая категория. Сущность трагедии. Трагедия и искусство.

Комическое. Смех как эстетический феномен. Сущность и формы комического. Трагикомическое как выражение неоднозначность человеческой природы.

Соотношение важнейших эстетических категорий.

Эстетический вкус: соотношение субъективного и объективного. Содержание и форма как эстетические категории, проблема взаимодействия.

ТЕМА 10. Искусство как предмет эстетики

Основные подходы к пониманию природы искусства. Искусство как изображения действительности. Искусство как выражение духовного содержания. Формалистическая концепция искусства: форма как основной признак искусства. Искусство как духовное явление. Универсальное, национальное и индивидуальное в искусстве. Общественное назначение искусства. Художник и общество. Проблема свободы и ответственности.

Искусство в системе культуры: искусство и религия, наука, мифология, мораль.

Искусство и традиция. Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь традиций и инноваций в искусстве. Искусство и язык. Искусство и игра. Искусство и власть.

Искусство как комплексное явление. Понятия о формах и жанрах искусства. Проблема классификации видов искусства.

ТЕМА 11. Художественное произведение

Понятие и природа художественного произведения. Гносеологические и онтологические аспекты. Игра как способ существования художественного произведения. Произведение искусства в контексте познавательной деятельности. Восприятие произведения искусства. Единство формы и содержания. Художественное произведение как процесс и текст. Знаковый характер и символическая природа художественного произведения. Художественный образ и символ. Сущность и структура художественного образа. Герменевтическое видение художественного произведения. Временной аспект восприятия произведения искусства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(дневная форма получения образования)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия		
1	Введение	0,5			
2	Тема 1. Предмет эстетики	1,5			
3	Тема 2. Эстетика стран Востока	2		2	творческие задания, электронные презентации
4	Тема 3. Эстетика античности	2	2		
5	Тема 4. Эстетика Средневековья	2			
6	Тема 5. Эстетика эпохи Возрождения	2		2	творческие задания, электронные презентации
7	Тема 6. Эстетика Нового времени	2	2		
8	Тема 7. Современная эстетика	2		2	творческие задания, электронные презентации
9	Тема 8. Эстетическая мысль Беларуси	2		2	творческие задания, электронные презентации
10	Тема 9. Категории эстетики	2	2		
11	Тема 10. Искусство как предмет эстетики	2	2		
12	Тема 11. Художественное произведение	2	2		
	Всего	22	10	8	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная форма получения образования)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия	
1	Введение	0,5		
2	Тема 1. Предмет эстетики	1,5		
3	Тема 2. Эстетика стран Востока			электронные презентации
4	Тема 3. Эстетика античности			творческие задания
5	Тема 4. Эстетика Средневековья			электронные презентации
6	Тема 5. Эстетика эпохи Возрождения			электронные презентации
7	Тема 6. Эстетика Нового времени			творческие задания
8	Тема 7. Современная эстетика	2		
9	Тема 8. Эстетическая мысль Беларуси			электронные презентации
10	Тема 9. Категории эстетики	2		
11	Тема 10. Искусство как предмет эстетики	2		
12	Тема 11. Художественное произведение		2	
	Всего	8	2	

Темы 2,3,4,5,6,8 – для самостоятельного изучения.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Кульбижеков, В. Н. Эстетика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Кульбижеков. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. – С. 7-63. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1819269>.
2. Мартынов, В. Ф. Эстетика : учеб. пособие для студентов гуманитарных специальностей вузов / В. Ф. Мартынов. - Минск : ТетраСистемс, 2003. – С. 162-267.

Дополнительная

1. Дорошевич, Э. К., Конон, В.М. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии. / Э.К. Дорошевич, В.М. Конон. : Искусство, 1972. – 320 с.
2. Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / Илья Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 253, [2] с.
3. Каган, М. С. Эстетика как философская наука : университетский курс лекций / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 543, [1] с.
4. Карнажицкая, Т. В. Эстетика : учеб. пособие для студентов гуманитарных специальностей вузов / Т. В. Карнажицкая. – Минск : Равноденствие, 2004. – 350, [1] с.
5. Конон, У. М. Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі : у 3 т. Т. 1. / У.М. Конон. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 438, [1] с.
6. Корольков, Н. А. Категориальное определение объектно-субъектных эстетических отношений / Н. А. Корольков.– Минск : [б. и.], 1999. – 140 с.
7. Лосев, А. Ф. История Античной эстетики. Кн. 2. Итоги тысячелетнего развития / А. Ф. Лосев. – М. : Искусство, 1994. – 603, [3] с.
8. Махлина, С. Т. Язык искусства в контексте культуры / С. Т. Махлина. – СПб., 1995. – 216, [1] с.
9. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма=Esthetiquepostmoderne / Н. Б. Маньковская. –СПб. : Алетейя, 2000. – 346, [1] с.
10. Мартынов, В. Ф. Эстетика : учеб. пособие для студентов гуманитарных специальностей вузов / В. Ф. Мартынов. – Изд. 2-е, стер. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 335 с.
11. Мукаржовский, Ян. Исследования по эстетике и теории искусства / Ян Мукаржовский. М. : Искусство, 1994. – 605, [1] с.
12. Никитина, И. П. Эстетика. / И.П. Никитина. – М. : Юрайт, 2012
13. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры : пер. с исп. / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Искусство, 1991. – 586, [1] с.
14. Соловьев, В. С. Философия искусства и литературная критика / В. С. Соловьев. – М. : Искусство, 991. – 699, [1] с.