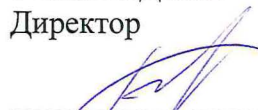

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Д. В. Галкин

« 08 » 02 2022 г.

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

по направлению подготовки

51.03.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:

Культурология

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2021

Код дисциплины в учебном плане: Б1.В.08

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

 А. В. Бокова

Председатель УМК

 М. В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 – Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;
- ПК-2 – Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства;
- ПК-3 – Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области социогуманитарного научного знания.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.1 Использует базовые понятия, категории и концепции в сфере изучения культуры и социокультурных процессов;

ИПК-2.1 Ориентируется в истории культуры, искусства, современном искусстве; знает специфику современных культурных процессов;

ИПК-3.3 Использует понятийный аппарат современной культурологии; собирает, анализирует, систематизирует информацию в различных областях социогуманитарного знания.

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить навыки эстетического познания мира.
- Научиться оперировать эстетическими категориями, различать особенности классической и неклассической деятельности и применять теоретические знания для научных исследований и решения практических задач профессиональной деятельности. (ИОПК-1.1)
- Научиться ориентироваться в истории культуры, искусства, современном искусстве; знает специфику современных культурных процессов (ИПК-2.1).
- Научиться использовать понятийный аппарат современной культурологии; собирает, анализирует, систематизирует информацию в различных областях социогуманитарного знания. (ИПК-3.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Седьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Философия»,

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-семинар: 50 ч.

в том числе практическая подготовка – 6 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел 1. Что изучает наука эстетика. Классическая эстетика.

Тема 1.1 Эстетика как наука.

Происхождение термина «эстетика». Эстетика в контексте философского знания и теории искусства. Наука о прекрасном. Природа эстетического. Субъективные и объективные факторы эстетического. Эстетическое переживание и эстетическое созерцание. Структура эстетического знания.

Тема 1.2 Категория возвышенного и низменного.

Возвышенное и низменное как эстетические категории. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и духовное. Формы возвышенного. Формы низменного.

Тема 1.3 Категория безобразного.

Прекрасное и безобразное, как эстетические категории. Историческое чувство развития прекрасного. Эстетизация безобразного. Учения о красоте. Субъективные аспекты прекрасного. Субъективные аспекты безобразного. Роль чувственного восприятия.

Тема 1.4 Категория трагического.

Трагическое как эстетическая категория. Эстетическое переживание трагического. Сущность трагического и его формы. Трагическое переживание (катарсис). Трагическое в искусстве. Осмысление трагического в истории искусства.

Тема 1.5 Категория комического.

Комическое как эстетическая категория. Комическое и смешное. Истоки комического. Модификации комического. Юмор. Сатира. Ирония. Трагикомическое.

Тема 1.6 Категория вкуса.

Вкус как врожденная или приобретенная способность человека. Вкус и взаимодействие с искусством. Природа и формы проявления вкуса. Художественный вкус. Вкус в контексте эстетического.

Тема 1.7 «В поисках прекрасного».

Представления о прекрасном. Прекрасное как космическое совершенство и всеобщая гармония мироздания. Космос и гармония. Мировая гармония. Прекрасное и доброе. Эстетическое и этическое.

Раздел 2. Искусство и эстетика.

Тема 2.1 Природа искусства.

Место искусства в художественной картине мира. Искусство как способ репрезентации и конструирования идентичности. Искусство как форма объективации культурной памяти. Функции искусства. Проблема возникновения искусства. Эстетическое начало в искусстве. Эстетизация в искусстве.

Тема 2.2 Функции искусства.

Гедонистическая функция. Компенсаторная функция. Коммуникативная функция. Эстетическая функция. Воспитательная функция. Познавательная функция. Прогностическая функция. Ценностно-ориентирующая функция.

Тема 2.3 Дегуманизация и кризис искусства.

Произведение искусства и документация искусства. Воспроизведение уникального и тиражирование оригинала. «Смерть автора» и «рождение автора». Лишение искусства связи с реальностью.

Раздел 3. Неклассическая эстетика.

Тема 3.1 Особенности постклассической эстетики.

Становление постклассической эстетики. Базовые принципы. Дискредитация классических представлений об искусстве. Разрушение системы эстетических категорий. Экспериментальная эстетика. Рационализм и интуитивизм в эстетике.

Тема 3.2 Современные вопросы эстетики.

Становление новых художественных практик и проявление эстетических категорий в новых контекстах. Художественно-эстетические принципы в авангардном искусстве. Эстетика в контексте философского знания. Экзистенциальная эстетика. Сайентистская эстетика.

Тема 3.3 Нейроэстетика.

Нейроэстетика как область экспериментальной науки. Эстетика в контексте нейропсихологических исследований.

Тема 3.4 Эстетика повседневности.

Прагматическая эстетика. Социальное измерение повседневной эстетики. Роль чувственности в повседневной жизни. Политическое измерение эстетики. Красота повседневной жизни. Эстетика окружающей среды.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, тестов по лекционному материалу, деловых игр по темам, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Пример задания для эссе: Напишите эссе по итогам посещения музейной выставки, в котором необходимо провести анализ представленных работ с точки зрения современного эстетического контекста, функций искусства, а также эстетических категорий.

Типовые вопросы к тесту:

1) Духовно-материальный опыт человечества, предполагающий неутилитарное взаимодействие субъекта и объекта, в результате которых человек испытывает наслаждение:

- Эстетический
- Практический
- Теоретический

2) Специфическая способность, которая необходима человеку для реализации эстетического опыта

- Совесть
- Стыд

- Вкус
Интеллект
- 3)Способность, дающая возможность обычному человеку наслаждаться произведением искусства
Активный вкус
Пассивный вкус
Идеал вкуса
- 4)Что в человеке влияет на эстетическое восприятие и оценку (согласно ISKEмодели).
Несколько ответов.
Эмоции
Ощущения
Интеллект
Социальный статус
Знания
- 5)В определении прекрасного действует принцип
Шаманизма
Нигилизма
Релятивизма
Объективности
- 6)«Катарсис» относится к категории
Возвышенного
Прекрасного
Трагического
Абсурда
- 7)Выражение «песнь козла» относится к категории
Комического
Трагического
Возвышенного
Безобразного
- 8)Зритель греческой трагедии должен был знать, что происходит на сцене
Верно
Неверно
- 9)Что важно было получить от греческой трагедии (два ответа)
Травматический опыт
Эмоциональный опыт
Знания
Интеллектуальный опыт
- 10)Редкая в современном мире модификация эстетического, комплекс неутилитарных взаимоотношений субъекта и объекта, созерцательного характера, в результате которых субъект испытывает сложное чувство восхищения, восторга, ликования, благоговения и одновременно, страха, ужаса, священного трепета перед объектом, превосходящим все возможности его восприятия и понимания – категория
Трагического
Низменного
Комического
Возвышенного

Примерные задания:

Дегуманизация искусства: прочитайте известный труд по эстетике Х. Ортега-и-Гассет "Дегуманизация искусства". Запишите черты нового искусства и ответьте на вопрос: "В чем заключается дегуманизация искусства (приведите примеры)?"

Кризис искусства: прочитайте лекцию https://knigogid.ru/books/208790-krizis-iskusstva/toread?update_page. Тезисно напишите, что происходит с искусством в переломный момент.

Типовое творческое задание для групповой работы:

1. Изучить подробно категорию прекрасного (Бычков В.В. Эстетика).
2. Найти то, что считается прекрасным и доказать, опираясь на материал Бычкова В.В.
3. Проанализировать, почему данное произведение искусства (одна работа или серия работ) относится к категории прекрасного (какими художественными средствами автор добивается данного эффекта и эстетического суждения).
4. Предложить свой вариант прекрасного (спроектировать и создать свой "продукт" прекрасного, описать, какими средствами можно добиться того, чтобы он вызывал чувство прекрасного). Оформить презентацию и подготовить демонстрацию "продукта". В качестве "продукта" может быть картина, коллаж, фото, видео и др. на выбор.

Текущая аттестация проводится по результатам самостоятельной подготовки студентов, написания эссе, тестирования и работы на семинарских занятиях.

Критерии оценки результатов эссе: -«зачтено» - наличие знания и понимания теоретического материала, рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры, используемые понятия строго соответствуют теме, работа выполнена самостоятельно, проведен анализ и оценка информации, дается личная оценка проблеме. -«не зачтено» - отсутствие знания базового понятийного аппарата, философской тематики и проблематики, содержащейся в вопросах и цитатах, навыки анализа, систематизации и критического осмысления

Критерии оценки результатов тестирования: 80–100 % правильных ответов – отлично; 60-79 % - хорошо; 40-59 % - удовлетворительно, менее 40 % - неудовлетворительно.

Критерии оценки работы на семинарском занятии (докладов): - «отлично» - наличие авторской позиции, аргументированной теоретическими источниками и подкрепленной результатами собственных и вторичных исследований; грамотное использование ссылочного аппарата; демонстрация навыков аналитического, интерпретативного и критического мышления; - «хорошо» - грамотное использование ссылочного аппарата; демонстрация навыков аналитического, интерпретативного и критического мышления, но без аргументации авторской позиции; - «удовлетворительно» - грамотное использование ссылочного аппарата; навыков аналитического, интерпретативного и критического мышления, но с отсутствием авторской позиции или наличие авторской позиции, грамотное использование ссылочного аппарата; но без демонстрации навыков аналитического, интерпретативного и критического мышления; - «неудовлетворительно» - отсутствие авторской позиции, аргументированной теоретическими источниками и подкрепленной результатами собственных и вторичных исследований; неграмотное использование ссылочного аппарата; отсутствие навыков аналитического, интерпретативного и критического мышления.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в устной форме по билетам. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, проверяющих ИОПК-1.1, ИПК-2.1, ИПК-3.3. Ответы на вопросы даются в развернутой форме. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Актуальность эстетических знаний.
2. Имплицитная и эксплицитная эстетика
3. Что изучает наука эстетика. Классическая и неклассическая эстетика.
4. Категориальный аппарат эстетической науки.
5. В чем заключается проблема категории вкуса.
6. Что формирует эстетическое суждение и влияет на эстетическое восприятие явления.
7. Категория эстетического как фундаментальная категория.
8. Категория прекрасного: античность и средние века.
9. Категория прекрасного: эпоха возрождения.
10. Красота разумная и красота практическая.
11. Представления о красоте в XX веке.
12. Красота потребления.
13. Категории безобразного и ужасного.
14. Категории возвышенного и низменного.
15. Трагическое в жизни и в искусстве.
16. Категория комического. Смех и юмор.
17. Категории неклассической эстетики.
18. Искусство как эстетический феномен. Функции искусства
19. Х. Ортега- и-Гассет об искусстве.
21. Основные вопросы эстетики повседневности. Юрико Саито об эстетике повседневности.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки ответов:

- «отлично» - демонстрирует сформированные системные знания основных подходов к эстетическому исследованию культуры и методов эстетического изучения культурных форм, процессов и практик, основы эстетической деятельности; сформированные навыки эстетического анализа культурных форм, процессов, практик в области мировой и отечественной культуры и искусства; и умения прочитывать культурные значения и смыслы в реальных эстетических феноменах, выявлять закономерности эстетического процесса, их успешная актуализация

- «хорошо» - демонстрирует сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных подходов к эстетическому исследованию культуры и методов эстетического изучения культурных форм, процессов и практик, основы эстетической деятельности; успешно применяемые навыки эстетического анализа культурных форм, процессов, практик в области мировой и отечественной культуры и искусства и умения прочитывать культурные значения и смыслы в реальных эстетических феноменах, выявлять закономерности эстетического процесса

- «удовлетворительно» - демонстрирует общие, но не структурированные знания основных подходов к эстетическому исследованию культуры и методов эстетического изучения культурных форм, процессов и практик, основы эстетической деятельности; в целом успешно применяемые навыки эстетического анализа культурных форм, процессов, практик в области мировой и отечественной культуры и искусства, и умения прочитывать культурные значения и смыслы в реальных эстетических феноменах, выявлять закономерности эстетического процесса

- «неудовлетворительно» - фрагментарные или ограниченные знания, частично освоенные навыки и умения.

11. Учебно-методическое обеспечение

- а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=28188>
- б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.
- в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.
- г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

- а) основная литература:
 1. Бычков В. В. Эстетика : [учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России] / В. В. Бычков. - Москва : Кнорус, 2016. - 528 с.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2017/000533100/000533100.pdf>
 2. Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Кнорус, 2015. – 444 с.
 3. Никитина И. П. Эстетика : учебник для бакалавров / И. П. Никитина.. - Москва : Юрайт, 2022. - 676 с - (Бакалавр. Академический курс) . URL: <https://urait.ru/bcode/509142>
 4. Сборник упражнений по истории эстетики. Тюмень: РИЦ ТГФКИиСТ, 2013. – 189 с.
 5. Малышев И.В. Самопознание эстетики./ И.В. Малышев. – М.: Пробел – 2000, 2016. – 128 с.
- б) дополнительная литература:
 1. д Г. Сущность искусства / Тард Г.. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 110 с.. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47051
 2. Лишаев С.А. Помнить фотографией. СПб.: Алетея, 2014. – 139 с.
 3. Лишаев С.А. Эстетика другого: эстетическое расположение и деятельность. Самара: Издательство Самарской гуманитарной академии, 2003. – 203 с.
 4. Бергсон А. Смех. Издательство «Искусство», 1992
 5. Лотман Ю. М. Избранные статьи : в 3 т.. Т. 1 / Ю. М. Лотман. - Таллинн : Александра, 1992. - 479 с., [1] л. портр.. URL: <http://sun.tsu.ru/limit/2018/000078352/000078352.pdf>
 6. Толстой Л. Н. Об искусстве : Художественная литература. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 5 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=140392>
 7. Хосе Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства . М.: АСТ, 2008
 8. Бердяев Н. А. Кризис искусства / Николай Бердяев. - [Репринт. изд.]. - Москва : СП "Интерпринт", 1990. - 47, [1] с. URL: http://www.odinblago.ru/krizis_iskusstva
 9. Бирюков М.Ю. Анализ концепций возникновения понятия художественный вкус. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова 2016, Том 22
 10. Девдараидзе Е.А. Социализация красоты: воспитание вкуса в эпоху просвещения. Вестн. Ом. ун-та. 2011. № 3. С. 68–70
 11. Бычков В.В. Вкус. Философская антропология 2018. Т. 4. № 1. С. 122–139
 12. Корневище. Книга неклассической эстетики. РАН, Институт философии. Москва, 2000
 13. Балаш А. Н. Реляционная эстетика в контексте современных культурных практик. Вестник СПбГИК № 4 (37) декабрь · 2018

14. Соколов Б.Г. Homo aestheticus: человек чувствующий vs человек эстетический // Онтологии чувственности. / (Концептуализация Homo Aestheticus. Часть II). Санкт-Петербург : 2015. С.13-30.

15. Эстетика перформативности <https://theatrumundi.ru/material/performance/>

16. Mandoki K. Everyday aesthetics: Prosaics, the play of culture and social identities, 2007

17. Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб: Издательство Европейского университета, 2007

18. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М.: Карьера Пресс, 2015

19. Бычков В. В. Триалог: разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры : Монография. - 1. - Москва : ИФ РАН, 2007. - 240 с.. URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=260079>

в) ресурсы сети Интернет:

1. Электронная Библиотека Диссертаций [Электронный ресурс] / Российская государственная библиотека. – Электрон.дан. – М., 2003- . URL: <http://diss.rsl.ru/>

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – М., 2000- . – URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp?>

3. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 2002-.- URL: <http://www.arthistory.ru/index.htm>

4. Вопрос вкусов. Грейсон Перри. серия передач <https://www.youtube.com/watch?v=v8PN06IpAkw>

5. Дискуссия Натальи Смолянской, Александра Маркова, Виктора Вахштайна, Кети Чухров «Искусство вне эстетики, эстетика вне искусства» 25.01.2016 <https://www.youtube.com/watch?v=KwnSATFC5z0>

6. Мороз О. Современное искусство вне эстетики. <https://www.youtube.com/watch?v=UufHtBc11X4>

7. Гройс Б. Истина искусства. <http://moscowartmagazine.com/issue/18/article/266>

8. Искусство и этика. Лекция Андрея Ерофеева и Юлии Лидерман. https://www.youtube.com/watch?v=XnYC_1hArQk

9. Лекция Джулианы Бруно «Поверхность: вопросы эстетики, материальности и медиа» в рамках совместного цикла лекций Музея «Гараж» и «Художественного журнала». <https://www.youtube.com/watch?v=ktJEXuFTLX4&t=658s>

10. Лекция Дубынина В. Нейродетерминанты эстетики. <https://www.youtube.com/watch?v=baBzmQ7cDWw>

11. Савостьянова М. Культ простых вещей. <https://www.youtube.com/watch?v=MbtuZtIvsDA&t=2s>

12. Юрико Саито. Лекция об эстетике повседневности. https://www.youtube.com/watch?v=ktwTiU1_fEQ&t=1s

13. Инишев И. Эстетизация и современное общество. https://www.youtube.com/watch?v=Iw2sj_qBlkA

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) –
<https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешанном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Кузьменко Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры культурологии и музеологии ИИК ТГУ