

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
(ПГУАС)

ЭСТЕТИКА

Методические указания
к практическим занятиям
по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»

Пенза 2016

УДК 7.01(0.75.8)
ББК 87. 8я 73
В13

Рекомендовано Редсоветом университета

Рецензент – кандидат исторических наук, доцент
кафедры «История и философия»
Н.В. Мику (ПГУАС)

Эстетика: метод. указания к практическим занятиям по направ-
Э87 лению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов» / А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева – Пенза:
ПГУАС, 2016 – 32 с.

Содержат темы семинарских занятий, методические рекомендации к ним, список дополнительной литературы, который должен помочь студентам в более глубоком изучении поставленных вопросов.

Подготовлены на кафедре «История и философия» и предназначены для использования студентами, обучающимися по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», при изучении дисциплины «Эстетика».

©Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства
© Вазерова А.Г., Макеева Е.А., 2016

ВВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины «Эстетика» по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в развитии у бакалавров личностных качеств, формировании общекультурных компетенций, развитии навыков их реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавриат).

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций:

- способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способности к самоорганизации и самообразованию.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить студентов с основами эстетического анализа, служащего базой для понимания динамики художественных процессов в различные периоды культурно-исторического развития общества;
- формирования у студентов представлений о предметном поле современной эстетики, закономерностях художественного творчества и эстетического восприятия;
- проанализировать различные определения понятия «эстетика», выявить характерные особенности и различия;
- изучить понятие «эстетического» отношения к действительности;
- рассмотреть научное поле эстетики и выявить взаимосвязь между ней и наукой;
- проанализировать связь сфер деятельности эстетики от труда до искусства;
- выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, его роли и места в формировании культурно-ценностных эталонов и приоритетов;
- раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, эволюции эстетического знания;
- ознакомление обучающихся с современными концепциями эстетического анализа культуры;
- выявление актуальных проблем формирования эстетической и художественной культуры личности;
- развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка искусства и его воздействия на сознание и поведение человека;

– развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям художественной культуры (мировой, отечественной, региональной);

– развитие потребности применять полученные знания в профессиональной сфере.

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

знать:

– основные критерии эстетической ориентации;

– основные эстетические категории;

– эстетику на различных этапах истории мировой культуры;

– основные подходы к определению понятия «эстетика»;

– эстетику на различных этапах истории мировой культуры;

– что человек есть природное и социальное существо, наделенное от природы стремлением к красоте;

– что человечество начало свое художественное развитие в глубокой древности с – освоения человеком звука, штриха, линии, цвета, с организации быта и заботы о продолжении рода человеческого;

– исторические особенности эстетических учений;

уметь:

– проводить эстетический анализ;

– распознавать принадлежность того или иного произведения искусства определенному периоду развития европейской художественной культуры;

– атрибутировать произведение по отношению к виду, жанру, стилю, направлению искусства, индивидуальной манере художника;

– работать в команде, толерантно воспринимая социальные и эстетические различия;

– уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию;

– уважительно и бережно относиться к культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия;

– обобщать и анализировать информацию;

владеть:

– понятийным аппаратом;

– навыками применения в практической деятельности основных законов эстетического формообразования и эстетических принципов;

– навыками эстетического анализа и иметь опыт объективного эстетического оценивания любого художественного феномена;

– способностью к толерантному поведению;

иметь представление:

– об этапах развития эстетической мысли;

– о ценности эстетического в культуре и жизни человека.

1. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Прежде всего, основной задачей изучения эстетики является не запоминание многочисленных явлений культуры как фактов, но комплексное постижение культуры как совокупности ценностей, как мира, осмысленного и освоенного человеком. Смысловыми линиями, на которые нанизываются многообразные факты художественной культуры, выступают в предлагаемом курсе такие ее феномены, как культурный архетип, картина мира, художественный стиль, топика, ментальный строй эпохи. Только осмысленные и вписывающиеся в определенную смысловую матрицу факты художественной культуры (а также целые ее пласты) оказываются способны участвовать в формировании общей культуры и выполнять различные узкопрактические функции в эффективной профессиональной деятельности.

Принадлежа к феноменам коммуникации, художественное произведение, с одной стороны, транслирует картину мира своего времени (включаящую концепцию человека, иерархию ценностей, социальные идеалы, идеологическую мифологию, представления о пространстве и времени, эпистемологическую модель эпохи и т.д.), а также, будучи своеобразным «посланием», вступает в диалог с адресатом, формируя его убеждения, меняя поведенческие стереотипы, направляя и побуждая к действиям. Обладая сильнейшими средствами эмоционального воздействия, искусство может способствовать как формированию нравственных установок, так и высвобождению инстинктов; участвовать в формировании ценностей; подготавливать почву для внедрения и продвижения идей. Изучение механизма создания, трансляции и интерпретации художественных текстов может существенно помочь студентам научиться видеть, диагностировать и прогнозировать меру и характер явного и неявного воздействия на массовое сознание средствами коммерческих, социальных и политических технологий.

Целью семинарского занятия прежде всего является рассмотрение наиболее важных и сложных вопросов курса философии, а также проверка усвоения студентами предлагаемого им материала лекций, учебников и других учебных пособий.

- 1) Задачи семинарского занятия:
- 2) развить способность философского осмысления разнообразных вопросов и проблем онтологии, гносеологии и общественной жизни;
- 3) расширить и закрепить знания, полученные в теоретическом курсе;
- 4) сформировать навыки самостоятельной работы с первоисточниками и справочной литературой;
- 5) приобрести умение вести философский диалог, дискуссию.

Для подготовки к семинарским занятиям и успешному участию в них студентам предлагается ряд общих рекомендаций:

- начните подготовку к семинарскому занятию с повторения материала записанных вами лекций;

- далее внимательно изучите соответствующий материал в учебных пособиях (желательно использовать не одно, а несколько учебных пособий), сравнение помогает пониманию материала и структурированию предполагаемого выступления на семинарском занятии;

- для углубленного изучения вопросов семинарского занятия необходима работа с первоисточниками и предлагаемой дополнительной литературой;

- обязательным моментом вашей самостоятельной подготовки к семинарскому занятию должна быть работа со словарями и другой справочной литературой. Необходимо овладевать философской терминологией;

- составьте и запишите планы ответов на предлагаемые вопросы;

- спрашивайте преподавателя, если изучаемый материал вызывает непонимание или вопросы (вопросы свидетельствуют о заинтересованности предметом);

- попытайтесь сформировать и высказывать на семинарских занятиях собственное отношение к обсуждаемым вопросам. При этом имейте в виду, что оцениваются не ваши убеждения, а умение их философски обосновать (т.е. знания, умения и навыки в области философии).

Подготовка студентов к практическому занятию начинается с отработки лекционного материала и рекомендованной литературы. Кроме конспектов лекций, студент должен иметь конспекты к семинарским занятиям. Семинарские конспекты – это тот материал, который проработан студентом перед практическим занятием. Семинарские конспекты – это теоретическая и психологическая основа для успешной сдачи зачета и экзамена по учебной дисциплине. Все виды конспектов проверяются преподавателем в индивидуальном порядке. Режим проверки зависит от преподавателя.

На практических (семинарских) занятиях студенты выступают с докладами, которые по времени не должны превышать 10 минут. Для того, чтобы быть допущенным к выступлению студент должен подготовить и представить перед занятием преподавателю его текст. Тема доклада заранее назначается преподавателем. Готовя доклад, необходимо уделить внимание подбору материала по теме (основной и дополнительной литературе), а также логической стройности его изложения.

В ходе занятия студент обязан записывать, фиксировать, отслеживать ход работы самого занятия. Дописывать в рабочую тетрадь ценные дополнения, лучшие ответы своих коллег. Рисуйте схемы, стройте таблицы, придумывайте свои знаки и символы, выделяйте главную идею, особенно если преподаватель повторил ее уже несколько раз. Все это – подспорье для бу-

дущего зачета и экзамена. По этим, только своим, «опорным сигналам» ваша память восстановит весь ход дискуссии.

Отсутствующие на семинаре обязаны ликвидировать задолженность в определенной форме, которой может являться письменная подготовка к выступлению по отдельному вопросу, либо индивидуальная беседа с преподавателем.

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура практического занятия

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.
3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов – проводится в виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность – до 15 минут.

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского занятия. Обязательный элемент док-

лада – представление и анализ статистических данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или процесса. Примерная продолжительность – 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность – 5 минут.

Прежде всего, подготовка к занятию предполагает не только изучение указанной литературы и усвоение определенной информации по плану семинара, но и обязательное знакомство непосредственно с самими произведениями искусства, которые часто далеко не просто найти, особенно музыкальные произведения. Кроме того, выступление на семинаре также в большинстве случаев должно сопровождаться презентацией рассматриваемых произведений и органично сочетать подачу информации, ее иллюстрирование аудиовизуальным материалом и представление собственной интерпретации этого материала. Поскольку исследуемые проблемы в силу своей смысложизненной, человековедческой направленности имеют личностную значимость для студентов и воспринимаются зачастую очень неоднозначно, семинары обязательно содержат элемент дискуссии. Во время обсуждения студенты должны стремиться отстаивать свою точку зрения, свое понимание какого-либо произведения, свое отношение к заключенным в нем нравственным и эстетическим проблемам, художественным ценностям, а также возможности практического использования полученных знаний в профессиональной деятельности. Важно, чтобы сами произведения «участвовали» в дискуссии: звучали музыкальные и поэтические произведения, демонстрировались слайды. Свободное обращение с материалом и культура речи и презентации информации одновременно характеризует и теоретические знания по дисциплине, и практические навыки их использования.

2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Эстетика и круг ее проблем. (2 часа)

1. Эстетика и другие науки (философия, искусствоведение, эстетика и теория архитектуры, эстетика и естественные науки, эстетика и искусство, архитектура, дизайн).

2. Место и роль эстетики в общем процессе развития художественной культуры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Эстетика – философская наука о наиболее общих принципах освоения мира «по законам красоты». Раскрытие данной темы предполагает выяснение предмета эстетики, а также анализ происхождения и содержания эстетического отношения человека к миру, его связи с художественным творчеством. Следует раскрыть смысл понятия «эстетика», показать различные виды прикладной эстетики, исходя из разнообразия форм эстетического освоения мира.

Определив, что является предметом эстетической науки, необходимо перейти к рассмотрению вопроса об эстетической культуре, которая служит мерой и показателем уровня эстетического развития и представляет собой сложное социальное образование со своей структурой (эстетическое сознание и эстетическая деятельность, эстетические ценности и эстетические нормы). Разберитесь в данных понятиях и раскройте их смысл, подкрепляя ответ примерами из реальной жизни или произведений искусства. Далее переходите к вопросу о путях формирования и развития эстетической культуры (общение с природой, трудовая деятельность, досуг, спорт, творчество и т.д.).

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Эстетика, эстетическое, виды эстетики, художественное творчество, художественный образ, красота, прекрасное, гармония, эстетическая культура.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 2. Классическая античная эстетика (2 часа)

1. Генезис эстетической мысли.
2. Эстетический опыт Древнего Востока.
3. Классическая античная эстетика.

4. Эстетическая реальность: символ и смысл.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Проблематика семинара включает как общетеоретические вопросы, связанные с проблемой происхождения искусства и спецификой искусства как формы деятельности человека и способа отражения мира, так и вопросы, направленные на рассмотрение особенностей искусства древнейших цивилизаций, в частности Древнего Египта и Месопотамии. Рассмотрение вопроса о происхождении искусства предполагает сопоставление различных объяснений: с точки зрения истории, психологии, искусствоведения, религии, философии. Привлекая различные источники для подготовки к выступлению, студенты должны хорошо уяснить «вес» этой информации, насколько она научна, обоснованна, как соотносится с реально установленными фактами. Вопрос имеет явно дискуссионный характер, поэтому желательно, чтобы на семинаре каждый из выступающих выбрал для защиты одну из существующих теорий, а не пытался представить кратко все теории, вне зависимости от собственной позиции.

При подготовке ко второму вопросу студенты не только должны познакомиться с шедеврами искусства Древнего Египта и Шумера, а также их религией, но и на основе сравнения установить мировоззренческие особенности этих культур, реконструировать их картину мира и систему ценностей. Во время ответа докладчик может демонстрировать фрагменты из многочисленных научно-популярных фильмов, или собственную презентацию.

Данная тема ориентирует студента на рассмотрение эстетических воззрений античных мыслителей. Эстетические идеи зародились во многих древних цивилизациях, но расцвета они достигли в Древней Греции. Первые образцы эстетической доктрины создали пифагорейцы (6 в. до н.э.). Их эстетические взгляды развивались в традиции космологической философии, основанной на тесной взаимосвязи человеческой личности и вселенной. Пифагор вводит понятия космоса как упорядоченного единства. Основное его свойство – гармония. От пифагорейцев идет представление о гармонии как о единстве многообразного, согласии противоположностей.

Пифагор и его последователи создали так называемое учение «о гармонии сфер», т.е. музыке, создаваемой звездами и планетами. Они также разрабатывали учение о душе, представляющей собой гармонию, точнее созвучие, основанное на цифровом соотношении.

Учение софистов, способствовавшее зарождению эстетики, возникло в 5 в. до н.э. Окончательно сформулированное Сократом и изложенное его учениками, оно носило антропологический характер.

Исходя из убеждения, что знание добродетельно, он понимает красоту как красоту смысла, сознания, разума. Важнейшими предпосылками красо-

ты предметов являются их целесообразность и функциональная оправданность.

Ему принадлежит мысль о том, что прекрасное само по себе отличается от отдельных прекрасных предметов. Сократ впервые отличает прекрасное как идеальное всеобщее от реально-жизненного его проявления. Он впервые затронул проблему научной гносеологии в эстетике и сформулировал вопрос: что означает само по себе понятие «прекрасное».

В качестве принципа художественного творчества Сократ выдвигает подражание (мимесис), которое мыслится как подражание человеческой жизни.

Антропологическая эстетика поставила перед философией вопросы, ответы на которые мы находим у Платона и Аристотеля. Развернутое эстетическое учение Платона представлено в таких его произведениях, как «Пир», «Федр», «Ион», «Гиппий Большой», «Государство» и пр. Важным моментом платоновской эстетики является постижение прекрасного. Красота в его понимании – это особого вида духовная сущность, идея. Абсолютная, надчувственная идея прекрасного находится вне времени, пространства, вне изменений. Поскольку прекрасное – идея (эйдос), то оно не может быть постигнуто чувством. Прекрасное постигается посредством ума, интеллектуальной интуиции. Особенность прекрасного у Платона состоит и в том, что оно вынесено за пределы искусства. Искусство, с его точки зрения, есть подражание миру чувственных вещей, а не истинному миру идей. Поскольку реальные вещи сами являются копиями идей, то искусство, подражая чувственному миру, представляет собой копию копий, тень теней. Платон доказывал слабость и несовершенство искусства на пути к прекрасному.

Аристотель, несмотря на преемственность эстетических взглядов, создал собственную, отличную от платонизма эстетическую теорию. В его трактатах «О поэтическом искусстве» («Поэтика»), «Риторика», «Политика», «Метафизика» представлены тексты, которые определенным образом связаны с эстетикой. В них он дает определение красоты, универсальными признаками которой являются величина и порядок. Но прекрасное у Аристотеля не сводится только к этим признакам. Они прекрасны не сами по себе, но только по отношению к человеческому восприятию, когда соразмерны человеческому глазу и слуху. Подразделяя человеческую деятельность на изучение, действие и созидание, относит искусство к созиданию, основанному на правилах. По сравнению с Платоном, он значительно расширил учение о подражании (мимесисе), которое понимает как изображение общего.

На закате античности новую концепцию прекрасного и искусства выдвинул Плотин. Его неоплатонизм в поздеантичной эстетике явился связующим звеном между античностью и христианством. Собрание сочинений

ний философа получило название «Эннеады». Основная мысль эстетического учения Плотина состоит в том, чтобы уйти в понимании красоты от чувственных удовольствий к слиянию с непостижимым первоединым. Красота достигается лишь в результате борьбы духа с чувственной материей.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

Мифология, космос, хаос, гармония, красота, прекрасное, каллокагития, мимесис, мера, «золотое сечение», катарсис, гедонизм, драма, трагедия, комедия, эпос.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 3. Эстетика средних веков. (2 часа)

1. Религиозно-схоластический характер эстетики Средних веков.
2. Эстетические концепции раннего Средневековья.
3. Развитие архитектурно-эстетических стилей в эпоху Средних веков: романский и готический.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Эстетика западноевропейского средневековья глубоко теологична. Все основные эстетические понятия находят свое завершение в Боге. В эстетике раннего средневековья наиболее целостную эстетическую теорию представляет Августин Аврелий. Находясь под влиянием неоплатонизма, Августин разделял идею Плотина о красоте мира. Мир прекрасен, потому что сотворен Богом, который и сам есть высочайшая красота, и является источником всякой красоты. Искусство создает не реальные образы этой красоты, а лишь ее вещественные формы. Поэтому, полагает Августин, должно нравиться не само произведение искусства, а заключенная в нем божественная идея. Следуя античности, св. Августин давал определение прекрасного, отталкиваясь от признаков формальной гармонии. В сочинении «О граде Божьем» он говорит о красоте как о пропорциональности частей в сочетании с приятностью окраски. С понятием красоты у него связаны также понятия соразмерности, формы и порядка.

Новая средневековая интерпретация красоты состояла в том, что гармония, стройность, порядок предметов прекрасны не сами по себе, а как отражение высшего богоподобного единства. Понятие «единство» является одним из центральных в эстетике Августина. Он пишет, что форма всякой красоты – единство. Чем более совершенна вещь, тем больше в ней единства. Прекрасное едино, потому что и само бытие едино. Понятие эстети-

ческого единства не может возникнуть из чувственных восприятий. Напротив, оно само обуславливает восприятие красоты. Приступая к эстетической оценке, человек уже имеет в глубине души понятие единства, которое затем ищет в вещах.

Большое влияние на средневековую эстетику оказало учение Августина о контрастах и противоположностях. В трактате «О граде Божьем» он писал, что мир создан как поэма, украшенная антитезами. Различие и разнообразие придает красоту каждой вещи, а контраст придает особую выразительность гармонии. Чтобы восприятие красоты было полным и совершенным, правильное соотношение должно связывать созерцающего красоту с самим зрелищем. Душа открыта для ощущений, которые согласуются с ней, и отвергает ощущения, неподходящие для нее. Для восприятия красоты необходимо согласие между прекрасными предметами и душой. Нужно, чтобы в человеке была бескорыстная любовь к красоте.

Фома Аквинский в своем главном сочинении «Сумма теологий» фактически подвел итог западной средневековой эстетике. Он систематизировал взгляды Аристотеля, неоплатоников, Августина, Дионисия Ареопагита. Первым характерным признаком красоты, вторит вслед за своими предшественниками Фома Аквинский, является форма, воспринимаемая высокими человеческими чувствами (зрением, слухом). Красота воздействует на чувство человека своей организованностью. Он достаточно полно обосновывает такие понятия, связанные с объективной характеристикой красоты, как «ясность», «цельность», «пропорция», «согласованность». Пропорция, в его представлении, – это соотношения духовного и материального, внутреннего и внешнего, идеи и формы. Под ясностью он понимал как видимое сияние, блеск вещи, так и ее внутреннее, духовное сияние. Совершенство означало отсутствие изъянов. Христианским мировоззрением в понятие красоты непременно включается понятие блага. Новым в эстетике Фомы Аквинского было введение различия между ними. Это различие он видел в том, что благо – предмет и цель постоянных человеческих стремлений, красота – достигнутая цель, когда интеллект человека освобожден от всех стремлений воли, когда он начинает испытывать удовольствие. Цель, характерная для блага, в красоте уже как бы перестает быть целью, а является чистой формой, взятой сама по себе, бескорыстно.

Подводя итоги, укажите на знаково-символический характер средневекового искусства, обусловленный влиянием теологии. Это выразилось в художественно-эстетических принципах иносказания, аллегоричности, символизма.

Отметьте также важное достижение художественной культуры позднего Средневековья – создание синтеза искусств (гармоничного и целостного соединения различных видов искусства под эгидой одного из них), что выразилось в двух архитектурных стилях – романском и готическом.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Теоцентризм, католицизм, православие, византийский стиль, иконопочитание, икона, образ, аллегория, символ, синтез искусств, романский стиль, готический стиль.

Тема 4. Эстетическая и архитектурная культура Ренессанса (2 часа)

1. Эстетика Возрождения. (Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо).
2. Основные социально-культурные, исторические условия, вызвавшие к жизни новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архитектурной практики и теории.
3. Математическое и геометрическое толкование красоты (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи).
4. Историческая обусловленность (конец XVI – начало XVII вв.) проявления симптомов пессимизма в отдельных трактатах и произведениях искусства (Микеланджело, Монтень, Эль Греко, Шекспир).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Приступая к изучению этой темы, нужно охарактеризовать эпоху Возрождения в целом. Возрождение – это переходная эпоха между Средневековьем и Новым временем, когда христианство начинает постепенно утрачивать позиции ведущей идеологии. Различают Раннее Возрождение (XIII-XIV вв.) и Позднее Возрождение (XV-XVI вв.). Очень красноречиво само название эпохи: речь идет о возрождении культуры, искусства, философии античного мира, достижения которого признаются образцом для современности. В эпоху Возрождения формируется совершенно новый для европейской культуры тип человека; меняются экономика, государственность, образование, культура. Отметьте важнейшие особенности данной эпохи. Одним из наиболее ярких проявлений специфики эпохи Возрождения в философии, науке, культуре, экономике и политике является процесс секуляризации – отделения указанных сфер от влияния церкви. Другое важное качество философии эпохи Возрождения – переход от теоцентризма к антропоцентризму.

Следует показать характерную для Возрождения связь эстетической мысли с художественной практикой, а также повышение общественного статуса и самосознания художника. Именно в это время начинает формироваться индивидуальный характер художественного творчества, рождается искусство как особый профессиональный вид деятельности.

Эстетика Возрождения – эстетика индивидуалистическая. Специфика ее состоит в стихийном самоутверждении человека, мыслящего и действующего артистически, понимающего окружающую его природу и историческую среду как объект наслаждения и подражания. Эстетическая док-

трина Возрождения проникнута жизнеутверждающими мотивами и героическим пафосом. В ней преобладает антропоцентрическая тенденция. С антропоцентризмом связано в эстетике Возрождения и понимание прекрасного, возвышенного, героического. Образцом красоты становится человек, его тело. В человеке видят проявление титанического, божественного. Он обладает безграничными возможностями познания и занимает исключительное положение в мире. Программным сочинением, оказавшим большое влияние на художественную мысль эпохи, явился трактат Пико дела Мирандолы «О достоинстве человека». Автор формулирует совершенно новую концепцию человеческой личности. Он говорит о том, что человек сам является творцом, мастером своего собственного образа. Этим обосновывается новое отношение к художнику. Это уже не средневековый ремесленник, а всесторонне образованная личность, конкретное выражение идеала универсального человека.

В эпоху Возрождения утверждается взгляд на искусство как на творчество. Античная и средневековая эстетика рассматривали искусство как приложение к материи уже готовой формы, заранее имеющейся в душе художника. В эстетике Ренессанса зарождается идея, что художник сам творит, заново создает саму эту форму. Одним из первых эту мысль сформулировал Николай Кузанский (1401–1464) в трактате «Об уме». Он писал, что искусство не только подражает природе, но носит творческий характер, создавая формы всех вещей, дополняя и исправляя природу.

Богатая художественная практика Ренессанса породила многочисленные трактаты об искусстве. Таковы сочинения «О живописи»; «О ваянии»; «Об архитектуре», Леона-Баттисты Альберти; «О божественной пропорции» Луки Пачоли (1445–1514); «Книга о живописи» Леонардо да Винчи. В них искусство признавалось выражением разума поэта и художника. Важной чертой этих трактатов является разработка теории искусства, проблем линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, симметрии, композиции. Все это помогало сделать зрение художника стереоскопичным, а предметы, им изображаемые, рельефными и осязаемыми. Интенсивная разработка теории искусства стимулировалась идеей создания в произведении искусства иллюзии реальной жизни.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ

Гуманизм, антропоцентризм, секуляризация, «изящные искусства», пантеизм, деизм, мораль, политика, Реформация, лютеранство, кальвинизм.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 5. Эстетика Нового времени (XVII-XVIII) (2 часа)

1. Исторические условия возникновения и развития новых направлений в эстетике, искусстве.
2. Сосуществование разных творческих традиций в XVII веке.
3. Природа и архитектура. Регулярность и живописность как две творческие системы садово-паркового искусства.
4. Эстетические взгляды и архитектурные сооружения в России (Каме-рон, Казаков, Кваренги, Росси, Старов).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ.

Среди предпосылок формирования философии Нового времени особое внимание обратите на следующие. Во-первых, в XVI-XVII вв. в странах Западной Европы стал утверждаться капитализм. Во-вторых, Великие географические открытия необыкновенно расширили горизонт человека, развитие производства требовало серьезной постановки научных исследований. В-третьих, наука Нового времени все больше опиралась на эксперимент и математику. Молодая наука XVII-XVIII вв. добилась выдающихся успехов, прежде всего в механике и математике. В связи с этим возникает необходимость философского осмысления новых научных фактов, разработки общей методологии познания.

Основным стержнем, на котором должно быть построено рассмотрение каждого вопроса, является такая особенность искусства эпохи как стилевое разнообразие и подвижность стиливых рамок. Студентам необходимо уяснить, что представляет собой стиль, уметь характеризовать художественные стили рассматриваемого периода – рококо, барокко, классицизм, реализм, романтизм, – и определять их черты в произведениях различных видов искусства – живописи, музыке, архитектуре, скульптуре, литературе.

Возникновение стилей невозможно рассматривать в отрыве от исторических условий их формирования, однако следует помнить, феномены искусства объясняются не только культурно-исторической логикой, но и собственными законами развития.

Рассматривая произведения живописи, литературы, театра различных стилей, необходимо выявить общие для эпохи в целом черты: сложные духовные поиски «рецепта» общества благоденствия, активное отношение к жизни, вытеснение религиозных начал культуры светскими, требование разумности, этической значимости и деятельного служения искусства интересам общества.

Особое внимание при раскрытии темы должно быть отдано рассмотрению такого идейно-художественного направления, как классицизм. Классицизм как направление возник во Франции, его теоретические основы разработал Н. Буало. В классицизме рационалистическое мышление нашло наиболее полное выражение. Раскройте идейные основы классицизма

(смирение чувств разумом, следование высоким идеалам добродетели, подчинение долгу, патриотизм, назидательность), сформулируйте его основные художественные принципы.

В эстетической мысли XVII в. выделяется барочное направление, не оформленное в стройную систему. Эстетика барокко представлена такими именами, как Бальтасар Грасиан-и-Маралес (1601–1658), Эммануэле Тезауро (1592–1675) и Маттео Перегрини. В их сочинениях «Остроумие, или Искусство быстрого ума» (1642) Грасиана; «Подзорная труба Аристотеля» (1654) Тезауро; «Трактат об остроумии» (1639) Перегрини) разрабатывается одно из важнейших понятий барочной эстетики – «остроумие», или «быстрый ум». Оно воспринимается как основная созидательная сила. Барочное остроумие – это умение сводить несхожее. Основой остроумия является метафора, связывающая предметы или идеи, кажущиеся бесконечно далекими. Эстетики барокко подчеркивают, что искусство – это не наука, оно не основано на законах логического мышления. Остроумие является признаком гениальности, которая дается Богом, и никакая теория не в состоянии помочь его обрести.

Эстетика барокко создает систему категорий, в которой игнорируется понятие прекрасного, а вместо гармонии выдвигается понятие дисгармонии и диссонансов. Отказываясь от представления о гармоничном устройстве Вселенной, барокко отражает мировоззрение человека начала Нового времени, постигшего противоречивость бытия. Особенно остро это мироощущение представлено у французского мыслителя Блеза Паскаля. Философская рефлексия Паскаля, его литературные сочинения занимают важное место в эстетике XVII в. Он не разделял прагматизм и рациональность современного общества. Его видение мира приобретало глубоко трагическую окраску. Это связано с идеями «скрытого Бога» и «безмолвия мира». Между двумя этими явлениями заключен в своем одиночестве человек, природа которого трагически двойственна. С одной стороны – он велик в своей разумности и приобщении к Богу, с другой – ничтожен, в его физической и моральной хрупкости. Эта идея выражена в его знаменитом определении: «человек – это мыслящий тростник». Паскаль в этой формуле отразил не только свое видение мира, но передал общее настроение столетия. Его философия пронизывает искусство барокко, которое тяготеет к драматическим сюжетам, воссоздающим хаотичную картину мира.

В XVIII веке Россия впервые после долгого перерыва оказалась втянута в общеевропейское культурное русло. Эстетика классицизма оказалась во многом созвучна социально-историческим реалиям и перспективам развития Российской империи.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Новое время, научная революция, рационализм, барокко, рококо, классицизм, ампир, «принцип триединства», «высокий стиль».

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 6. Эстетика эпохи Просвещения и новые идеи в архитектуре (вторая половина XVIII – начало XIX веков) (2 часа)

1. Формирование новых философских, этических и эстетических идеалов.
2. Прагматический характер эстетической мысли.
3. Эстетическое и нравственное, их связь в эстетике Просвещения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Просвещение — историко-эстетическое понятие, отражающее общность эстетических взглядов философов и деятелей искусства Западной Европы XVIII в., стоявших на позициях просветительства. Просвещение было важным этапом становления эстетики как науки, поскольку здесь получили более глубокое, чем в предшествовавшей эстетике классицизма XVII в., развитие проблемы эстетического отношения к действительности, сущности искусства и его роли в обществе. Деятели просвещения придерживались нередко разных философских и социально-политических ориентаций. Так, первый английский просветитель А. Шефтсбери был идеалистом, а деятели французского Просвещения Д. Дидро, К. Гельвеций — известные материалисты. Английские просветители стремились к постепенному морально-эстетическому исправлению общественных антагонизмов, о чем мечтал и Ф. Шиллер в совсем иных условиях Германии конца XVII в. Во Франции, наоборот, просвещение готовило революционное преобразование феодального строя. Но при всей сложности и противоречивости просвещения как идейно-культурного движения его эстетика имела ряд характерных черт: уверенность просветителей в возможности для человеческого разума проникнуть в тайны бытия, добиться гармонизации индивидуальной, а затем и общественной жизни, их вера в искусство как инструмент такой гармонизации, средство преобразования общества на новых справедливых началах. Отсюда характерные для эстетики просвещения понимание эстетического отношения к миру в качестве одного из способов его познания и стремление к изменению общественных отношений на основе нравственных идеалов «естественного человека». Нормативность эстетики просвещения была следствием наступательного характера его идеологии и орудием борьбы с разного рода элитарными и гедонистическими тенденциями и течениями в искусстве феодального общества.

Значительное место в эстетике просвещения занимали учение о красоте, гармонии, поиск их объективных основ (А. Шефтсбери, Д. Аддисон, Дидро, И.И. Винкельман), а также разработка категории возвышенного (Ф. Хатчесон), проблем воображения (Д. Аддисон). Уверенность в объективных основаниях эстетического суждения, с одной стороны, и интерес к человеку со всем богатством его рациональных и чувственных способностей, с другой, обусловили более диалектический, чем это было в рационалистической эстетике XVII в., подход к проблеме вкуса. При этом во Франции был сделан больший акцент на его социальной обусловленности (К. Гельвеций, Ж. Ж. Руссо).

Особое внимание просветителей привлекала специфика художественного отражения как диалектики идеального представления о добром, прекрасном и реального опыта художника. Многие уделяли внимание проблеме жизненной правды, естественности (Г. Лессинг, Д. Дидро) в искусстве. Следует указать на сложность отношения просветителей к классицизму. Так, они выступали страстными критиками академизма как консервативной тенденции в классицизме (Вольтер, Дидро, Лессинг), поддерживали противостоявшие последнему реализм и сентиментализм (например, живопись В. Хогарта, Ж. Грёза, «мещанскую трагедию» в Германии и «слезливую комедию» во Франции, просветительский роман и т.д.). Но одновременно им был созвучен рационализм в искусстве, они разделяли интерес классицизма к гражданственности, его требование четкости и завершенности формы, что дает основание для термина «просветительский классицизм».

Большинство просветителей рассматривали искусство целостно, что позволяло впервые в истории эстетической мысли поставить вопрос о его развитии (Винкельман о росте, расцвете и увядании искусства Древней Греции; Ф. Шиллер о наивном и сентиментальном периоде в поэзии), а также начать разработку проблемы о границах и специфике видов искусства (Лессинг о пластических искусствах и о поэзии) Художник для просветителей — это, прежде всего, борец за торжество добра.

Многие идеи просвещения были усвоены социалистами-утопистами XIX в., им следовали деятели Парижской Коммуны 1871 г. Очищенная от идеалистических напластований, эстетика просветителей сохраняет свое значение для решения современных проблем искусства и эстетического воспитания.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Просвещение, просветители, немецкая классика в философии, классическая теория эстетики, эстетизм, гуманизм, рационализм, романтизм, сентиментализм.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.

2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.

3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 7. Эстетика романтизма в немецкой классической философии (2 часа)

1. Эстетика природы у романтиков.
2. Особый взгляд на соотношение содержания и формы в произведении искусства.
3. Эстетические взгляды Фихте, Шеллинга, Шиллера. «Философия искусства» Шеллинга.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Немецкие просветители оказали большое влияние на последующее развитие эстетической мысли в Германии, особенно ее классического периода. Немецкая классическая эстетика (конец XVIII – начало XIX в.) представлена Иммануилом Кантом, Иоганном Готлибом Фихте, Фридрихом Шиллером, Фридрихом Вильгельмом Шеллингом, Георгом Гегелем.

Эстетические взгляды И.Кант изложил в «Критике способности суждения», где рассмотрел эстетику как часть философии. Он подробно разработал важнейшие проблемы эстетики: учение о вкусе, основные эстетические категории, учение о гении, понятие искусства и его отношения к природе, классификацию видов искусства. Кант объясняет природу эстетического суждения, которое отлично от логического суждения. Эстетическое суждение является суждением вкуса, логическое имеет своей целью поиск истины. Особым видом эстетического суждения вкуса является прекрасное. Философ выделяет несколько моментов в восприятии прекрасного. Во-первых, это бескорыстность эстетического чувства, которое сводится к чистому любованию предметом. Второй особенностью прекрасного является то, что оно есть предмет всеобщего любования без помощи категории рассудка. Он также вводит в свою эстетику понятие «целесообразность без цели». По его мнению, красота, являясь формой целесообразности предмета, должна восприниматься без представления о какой-либо цели.

Одним из первых Кант дал классификацию видов искусства. Он разделяет искусства на словесные (искусство красноречия и поэзия), изобразительные (скульптура, архитектура, живопись) и искусства изящной игры ощущений (музыка).

Проблемы эстетики занимали важное место в философии Г.Гегеля. Систематическое изложение гегелевской эстетической теории содержится в его «Лекциях по эстетике». Эстетика Гегеля – это теория искусства. Он определяет искусство как ступень в развитии абсолютного духа наряду с

религией и философией. В искусстве абсолютный дух познает себя в форме созерцания, в религии – в форме представления, в философии – понятия. Красота искусства выше естественной красоты, поскольку дух превосходит природу. Гегель отмечал, что эстетическое отношение всегда антропоморфно, красота всегда человечна. Свою теорию искусства Гегель представил в виде системы. Он пишет о трех формах искусства: символической (Восток), классической (античность), романтической (христианство). С различными формами искусств он связывает систему разных искусств, различающихся по материалу. Началом искусства Гегель считал архитектуру, соответствующую символической ступени развития художественного творчества. Для классического искусства характерна скульптура, а для романтического – живопись, музыка и поэзия.

Опираясь на философско-эстетическое учение Канта, создает свою эстетическую теорию Ф.В.Шеллинг. Она представлена в его сочинениях «Философия искусства» и «Об отношении изобразительных искусств к природе». Искусство, в понимании Шеллинга, представляет собой идеи, которые в качестве «вечных понятий» пребывают в Боге. Следовательно, непосредственным началом всякого искусства является Бог. Шеллинг видит в искусстве эманацию абсолютного. Художник обязан своим творчеством вечной идее человека, воплощенной в Боге, который связан с душой и составляет с ней единое целое. Это присутствие божественного начала в человеке и есть «гений», который позволяет индивиду овеществить идеальный мир. Он утверждал идею превосходства искусства над природой. В искусстве он видел завершение мирового духа, объединение духа и природы, объективного и субъективного, внешнего и внутреннего, сознательного и бессознательного, необходимости и свободы. Искусство для него – это часть философской истины. Он ставит вопрос о создании новой области эстетики – философии искусства и располагает ее между божественным абсолютном и философствующим разумом.

Шеллинг был одним из главных теоретиков эстетики романтизма. Зарождение романтизма связано с иенской школой, представителями которой являлись братья Август Шлегель и Фридрих Шлегель, Фридрих фон Гарденберг (Новалис), Вильгельм Генрих Ваккенродер (1773–1798), Людвиг Тик.

Истоки философии романтизма находятся в субъективном идеализме Фихте, возвестившего в качестве первоначала субъективное «Я». Исходя из концепции Фихте о свободной, ничем не ограниченной творческой деятельности, романтики обосновывают автономию художника по отношению к внешнему миру. Внешний мир у них подменяется внутренним миром поэтического гения. В эстетике романтизма разрабатывалась идея креативности, согласно которой художник в своем творчестве не отражает мир таким, какой он есть, а создает его таким, каким он должен быть в его пред-

ставлении. Соответственно этому возрастала роль самого художника. Так, у Новалиса поэт выступает как прорицатель и маг, оживляющий неживую природу. Для романтизма характерно отрицание нормативности художественного творчества, обновление художественных форм. Романтическое искусство метафорично, ассоциативно, многозначно, оно тяготеет к синтезу, к взаимодействию жанров, видов искусства, к соединению с философией и религией.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ:

Славянофильство, западничество, соборность, православие, общинность, всеединство, символизм, космизм, мировая душа, мистицизм, легальный марксизм, народничество, анархизм, феноменология, богоискательство, антропоцентризм.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 8. Русская эстетика XVI – XIX веков и архитектурная традиция (2 часа)

1. Эстетические аспекты трактатов Симона Ушакова, Иосифа Полоцкого, Нила Сорского.
2. Принципиально новые взгляды на проблему красоты и особенности искусства в XVIII веке (Татищев, Теплов, Ломоносов, Новиков, Державин, Радищев, Карамзин, Ф. Прокопович).
3. Концепция реализма и принципа народности в художественном творчестве.
4. Эстетика «чистого искусства». Славянофилы: Хомяков, братья Киреевские, Майков, Тютчев, Толстой. Эстетическая культура в России и теория самобытного народного творчества (И.Е. Забелин).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Из многочисленных факторов, влиявших на развитие русской эстетической мысли XVI века, так или иначе определявших характер ее развития и особенности, природу эстетических идей, выделяются следующие: активизация социально-политической мысли, связанная с событиями так называемого «смутного времени» и их осмыслением в философском, социологическом, этическом и эстетическом аспекте, особенности реформы церкви и старообрядческого движения (раскол церкви), попытки теоретического обобщения потребностей художественно-эстетического движения века,

начавшееся «обмирщение» культуры, развитие светских начал, первых шагов русской «просветительской» философии и культуры в целом.

Эстетическая мысль первой половины XVII века связана с попыткой теоретически объяснить события «смуты», критикой правителей, утверждением чувства ответственности всех и каждого за судьбу родины. Поворот социально-общественной мысли в критическую сторону, смелость многих авторов в исследовании реальных исторических событий, оценка действий конкретных исторических лиц, участие в литературном процессе не только представителей господствующих классов, духовенства, но также представителей посада, служилых людей привели к открытиям и новым эстетическим ценностям. На первый план среди различных видов литературы и искусства выступают исторические повести, а в них — характеристика, часто весьма противоречивая, многосторонняя, действительных исторических лиц и событий.

Эстетические идеи, возникающие в этот период, неразрывно слиты с этическим осмыслением происходивших общественных событий, изнутри освещены главными понятиями общественного сознания того времени — понятием долга, родины, патриотического как этически-эстетического.

Вторая половина XVII века характеризуется более сложной борьбой различных тенденций как в идейно-политической сфере, так и в сфере эстетического сознания. Выражение противоречивости эстетических начал выявляется более резко и определенно и находит закрепление в эстетических теориях.

С наибольшей очевидностью противоречивость эстетических идей, традиций и новаторства выявилась в эстетических идеях деятелей «раскола», наложившего сильный, но мрачный отпечаток на всю духовную жизнь этого периода.

Возникнув как религиозная антитеза церковной реформе, проводимой царем Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном, движение раскола аккумулировало в себе глубочайшие противоречия социально-политических, философских, религиозных, этических и эстетических идей эпохи.

Новые художественно-эстетические принципы нашли отражение в трактатах по вопросам искусства и иконописания. Несомненную теоретическую и историческую ценность в этом отношении представляют трактаты художников новой школы: царского изографа Иосифа Владимирова («Трактат об иконописании») и жалованного иконописца Оружейной палаты Симона Ушакова («Слово к люботщательному иконного писания»). Новым в этих трактатах было отражение появившейся атмосферы активных споров вокруг проблемы иконописания, обсуждение художниками стоящих перед ними идейно-художественных проблем.

В 80-е годы XVIII века в России впервые употребляется слово «эстетика» для обозначения самостоятельной дисциплины. В анонимной статье

1784 года (авторство приписывается выдающемуся русскому просветителю Николаю Ивановичу Новикову (1744-1818) под красноречивым названием «Об эстетическом воспитании» утверждается, что эстетика формируется как наука, начиная «с положений вкуса» и включая в себя учение «всех изящных искусств».

Развитие эстетической мысли России XIX века сопровождалось многими дискуссиями по проблемам, связанным с функциями искусства, его сущностью, особенностями художественного творчества, и самое главное, в связи с оценкой того или иного произведения искусства. Социальная значимость искусства никогда не снималась с повестки дня, но накопленный почти за столетие теоретико-философский материал поставил перед эстетиками новые проблемы. В значительной степени это определяется идеалами и ценностями, которые, меняясь с калейдоскопической быстротой, формировали общественное мнение русской интеллигенции.

На протяжении почти всего XIX столетия наибольшим вниманием эстетиков и критиков в России пользовалась художественная литература. Вместе с тем во второй половине прошлого века русская художественная культура в целом достигла высокой степени многообразия. Живопись, музыка, эпический роман и изящная новелла – все эти роды и жанры искусства обрели своих гениальных представителей в лице Сурикова и Врубеля, Чайковского и Мусоргского, Толстого и Чехова. Поэтому возникла насущная потребность в теоретическом и практическом объединении всей сферы художественной деятельности. Попытка такого объединения на основе мировоззренческого принципа эстетизма была предпринята членами идейно-художественной группировки, известной под названием «Мир искусства» (годы издания соответствующего журнала 1899–1904).

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Религиозная эстетика, православие, иконопись, гармония, классицизм, реализм, романтизм.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Тема 9. Современная эстетика и основные направления в архитектуре (2 часа)

1. Переосмысление эстетических категорий.
2. Проблема традиций и новаций.
3. Основные причины плюрализма в сфере эстетических учений и направлений в искусстве.

4. Прагматический характер эстетики.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ

Эстетическая проблематика XX в. разрабатывается не столько в специальных исследованиях, сколько в контексте других наук: психологии, социологии, семиотики, лингвистики.

Среди наиболее влиятельных эстетических концепций выделяется феноменологическая эстетика, опирающаяся на философское учение Эдмунда Гуссерля. Основоположником феноменологической эстетики можно считать польского философа Романа Ингардена (1893–1970). Ключевым понятием феноменологии выступает интенциональность (от лат. *intentio* – стремление, намерение, направленность), которая понимается как конструирование объекта познания сознанием.

Феноменология рассматривает произведение искусства как самодостаточный феномен интенционального созерцания вне какого-либо контекста, исходя из него самого. Все, что можно выяснить о произведении, заключено в нем самом, оно имеет свою самостоятельную ценность, автономное существование и построено по собственным законам.

К другим важнейшим направлениям эстетической мысли XX в. относятся психоаналитические концепции З. Фрейда и Г. Юнга, эстетика экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер), эстетика персонализма (Ш. Пеги, Э. Мунье, П. Рикер), эстетика структурализма и постструктурализма (К. Леви Стросс, Р. Барт, Ж. Деррида), социологические эстетические концепции Т. Адорно и Г. Маркузе.

Современная эстетическая мысль развивается и в русле постмодернизма (И. Хассан, Ж.Ф. Лиотар). Для эстетики постмодернизма характерно сознательное игнорирование всяких правил и ограничений, выработанных предшествующей культурной традицией, и, как следствие этого, ироническое отношение к этой традиции.

Понятийный аппарат эстетики претерпевает значительные изменения, основные категории эстетики подвергаются содержательной переоценке, например возвышенное вытесняется удивительным, безобразное получило свой статус как эстетическая категория наряду с прекрасным и т.д. То, что традиционно рассматривалось как неэстетическое становится эстетическим или определяется эстетически. Это определяет и две линии развития современной культуры: одна линия направлена на продолжение традиционной эстетики (эстетизация повседневности рассматривается как ее крайнее проявление, отсюда проистекают, например, гиперреализм, поп-арт и т.д.), другая – более соответствует эпистемологической эстетизации (кубизм, сюрреализм, *concept art*).

Особое место в современной эстетике отводится традиции нарушения, выхода во «вне эстетические и художественные нормы», т.е. маргинально-

му или наивному творчеству, которое часто приобретает статус эстетического спустя долгое время. Многообразие эстетических теорий и концепций современной эстетической науки свидетельствует о качественно новом, по сравнению с классическим периодом, развитии эстетической мысли. Использование опыта многих гуманитарных наук в современной эстетике свидетельствует о большой перспективе этой науки.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ.

Аксиология, этика, нравственность, эстетика, идеалы, оценка, правила, нормы, законы, модерн, постмодерн, абстракционизм, футуризм, кубизм, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетика: учебник. – М.: КНОРУС, 2012.
2. Ахмедова Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна. – Самара: СамГАСУ, 2007.
3. Вазерова А.Г., Макеева Е.А. Этика и эстетика: учебное пособие. – Пенза: ПГУАС, 2012.

3. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА

Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «... способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – визуализация количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации;

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов 17-22;
- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;

– раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «... сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию».

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др.

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1. Ахмедова, Е.А. Эстетика архитектуры и дизайна [Текст] / Е.А. Ахмедова. – Самара: СамГАСУ, 2007.
2. Борев Ю.Б. Эстетика [Текст]: учебник / Ю.Б. Борев. – М.: Высшая школа, 2002.
3. Бычков, В.В. Эстетика [Текст]: учебник / В.В. Бычков. – М.: КНОРУС, 2012.
4. Вазерова, А.Г. Этика и эстетика [Текст]: учебное пособие / А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2012.

Дополнительная литература

1. Апресян, Р. Одухотворенность [Текст] / Р. Апресян // Человек. – 1996. – №4.
2. Апресян, Э.Г. Свобода художественного творчества [Текст] / Э.Г. Апресян. – М.: Искусство, 1985.
3. Аркин, Д.Е. Образы архитектуры [Текст] / Д.Е. Аркин. – М.: Академия архитектуры СССР, 1941.
4. Аронов, В.Р. Дизайн и искусство [Текст] / В.Р. Аронов. – М.: Стройиздат, 1984.
5. Аронов, В.Р. Художник и предметное творчество, Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века [Текст] / В.Р. Аронов. – М.: Советский художник, 1987.
6. Архитектурная композиция (современные проблемы) [Текст]: сб. статей. – М.: Стройиздат, 1970.
7. Асмус, В.Ф. Античные мыслители об искусстве [Текст] / В.Ф. Асмус. – М., 1937.
8. Афанасьев, М.Н. Эстетика Канта [Текст] / М.Н. Афанасьев. – М.: Наука, 1975.
9. Бархин, М.Г. Архитектура и человек [Текст] / М.Г. Бархин. – М.: Наука, 1979.
10. Басин, Е.А. Творческая личность художника [Текст] / Е.А. Басин. – М.: Знание, 1988.
11. Басин, Е.Я. Психология художественного творчества [Текст] / Е.Я. Басин. – М.: Знание, 1985.
12. Белый, А. Проблемы творчества [Текст] / А. Белый. – М.: Советский писатель, 1988.
13. Бергсон, А. Творческая эволюция [Текст] / А. Бергсон. – М.: Сотрудничество, 1909.

14. Бердяев, Н.А. Смысл творчества [Текст] / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989.
15. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества [Текст] / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989.
16. Божко, Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования [Текст] / Ю.Г. Божко. – Харьков, 1984.
17. Вазерова, А.Г. Этика и эстетика [Текст]: учебно-методическое пособие / А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2012.
18. Макейкина, Н.Ю. Стиль в культуре [Текст]: монография / Н.Ю. Макейкина. – Пенза: ПГУАС, 2008.
19. Макейкина, Н.Ю. Эстетика [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.Ю. Макейкина. – Пенза: ПГУАС, 2009.
20. Эстетика [Текст]: учебник для бакалавров / И.П. Никитина. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: Юрайт; 2012.
21. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10544>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
22. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Никитич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18162>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
23. Основы эстетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Электрон. текстовые данные. – Пенза: ПГУАС, 2012.
24. Этика и эстетика [Текст]: учеб.-метод. пособие / А.Г. Вазерова, Е.А. Макеева. – Пенза: ПГУАС, 2012.
25. Эстетика [Текст]: учеб.-метод. пособие / Н.Ю. Макейкина. – Пенза: ПГУАС, 2009.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ.....	5
2. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	9
3. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА.....	27
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	30

Учебное издание

Вазерова Алла Геннадьевна
Макеева Елена Александровна

ЭСТЕТИКА

Методические указания
к практическим занятиям
по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»

В авторской редакции
Верстка Н.А. Сазонова

Подписано в печать 19.08.16. Формат 60×84/16.
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 2,0. Тираж 80 экз.
Заказ № 522.

Издательство ПГУАС.
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28.