

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович
Кафедра культурологии и культурологического образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Института музыкального и
художественного образования
имени Джульетты Якубович

А.П. Кондратенко

« 12 » декабря 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Эстетика

По направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль Культурологическое образование

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная, заочная

Курс 4 (7 семестр; А.В триместр)

Луганск, 2025

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Культурологическое образование очной, заочной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18 октября 2013 г. № 544н, (в ред. Приказа Минтруда РФ от 05.08.2016 N 422н).

СОСТАВИТЕЛЬ:

заведующий кафедрой культурологии и культурологического образования ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», кандидат философских наук Пиченикова С.Г.

Утверждена на заседании кафедры культурологии и культурологического образования протокол от « 24 » ноября 20 24 г., № 5

Заведующий кафедрой культурологии и культурологического образования

 С.Г. Пиченикова

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИМХО имени Джульетты Якубович протокол от « 11 » сентября 20 24 г., № 4

Председатель учебно-методической комиссии ИМХО имени Джульетты Якубович

 А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента образования

 В.В. Савенков

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

- усвоение проблематики ценностно-императивного и чувственно-оценочного отношения человека к миру;
- формирование целостного мировоззрения студентов, представления о значимости морально-этического фактора для всех видов человеческой деятельности и социальных отношений, философского осмысления личностного и всечеловеческого опыта художественного творчества;
- основная цель курса – оказать влияние на культурное и нравственное развитие студентов, на формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры.

Задачи:

- раскрыть социально-культурный смысл морали, ее роль как регулятивного механизма и как формы общественного сознания;
- способствовать воспитанию у студентов чувства профессионального долга и навыков поведения, соответствующих профессиональной этике;
- усвоить основные понятия и категории этики и эстетики;
- способствовать возведению индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем, освоению основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса.
- способствовать развитию способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина входит в базовую обязательную часть Б1.О.07 предметно-методического модуля учебного плана бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Культурологическое образование, индекс дисциплины Б1.0.07.02.

Основывается на базе дисциплин: «История», «Философия», «История зарубежной культуры», «История отечественной культуры», «История и теория изобразительного искусства и архитектуры».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Религиоведение», «Этика делового общения».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Общепрофессиональных		
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1. Знает и демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Умеет демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков	Знает и демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. Умеет демонстрировать способность к формированию

	поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей. ОПК-4.3. Владеет методами и способами составления программы воспитания, обеспечивающие усвоение базовых национальных ценностей и образцов социального поведения.	у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей. Владеет методами и способами составления программы воспитания, обеспечивающие усвоение базовых национальных ценностей и образцов социального поведения.
Профессиональные		
ПК-1 Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-1.1. Знает способы интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). ПК-1.2 Умеет использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. ПК-1.3. Владеет психолого-педагогическими знаниями и условиями создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.	знает способы интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). Умеет использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. Владеет психолого-педагогическими знаниями и условиями создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов /зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	144 (4 зач. ед)	144 (4 зач. ед)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:	24	20
Лекции	12	10
Семинарские занятия	-	

Практические занятия	12	10
Лабораторные работы	-	-
Курсовая работа/курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	-	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	84	115
Форма аттестация	Экзамен	Экзамен

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Раздел 1. Эстетика в системе философского и научного знания.

Тема 1. Предмет эстетики как философских дисциплин.

Термин «эстетика». Формулировка предмета эстетики (А.Г. Баумгартен). Факторы, влияющие на формирование предмета эстетики: философия, искусство, социальный заказ, внутренняя логика развития науки. Специфика искусства как предмета эстетики. Прекрасное - традиционный предмет изучения эстетики.

Тема 2. Зарождение морали и художественного творчества в первобытном обществе.

Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд. Миф как эстетическое творчество. Русская (славянская) мифология и искусство; эстетика быта и фольклора. Нравственный и эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира. Мифо-эстетические представления о природе, богах и людях: Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон, Индия, Китай. От талиона к «золотому правилу» нравственности. Становление этико-философских представлений в культурах древнего Востока.

Раздел 2. Основные этапы развития эстетической мысли.

Тема 3. Становление эстетических концепций в античности.

Эстетика античности. Периодизация античной эстетики. Особенности развития античной культуры и их влияние на формирование эстетической проблематики: греческая колонизация, характеристика аполлоновского и дионисийского начал в древнегреческой культуре (Ф.Ницше). Особенности развития искусства Древней Греции (изобразительные виды искусств, литература). Основные понятия древнегреческой эстетики: техне, мимесис, катарсис, прекрасное, гармония, трагическое.

Проблема морфологии искусств в античной эстетике. Эстетика ранней классики (космологическая эстетика), пифагорейская эстетика. Эстетика средней классики (антропологическая эстетика), софисты, Сократ. Эстетика высокой классики (эйдологическая эстетика), Платон, Аристотель. Особенности эллинистической эстетики. Философия как решающий фактор, повлиявший на формирование античной эстетической проблематики.

Тема 4. Эстетика европейского средневековья и Возрождения

Эстетика западного средневековья. Теологичность западноевропейской эстетики. Романский стиль как первый общеевропейский художественный стиль. Происхождение термина «романский». Архитектура как доминирующий вид искусства. Основные архитектурные сооружения. Место скульптуры и живописи в рамках романского стиля. Готический стиль. История термина «готический». Готика как выражение религиозного сознания эпохи. Архитектура как доминирующий вид искусства. Основные архитектурные сооружения. Место скульптуры и живописи в системе изобразительных искусств в рамках готического стиля. Богословие как решающий фактор формирования эстетики средневековья.

Эстетика итальянского Возрождения. Периодизация. История термина «Возрождение». Особенности культуры Возрождения и их влияние на формирование эстетической проблематики: самоутверждение человека как одна из ведущих тенденций в

культуре итальянского Возрождения; античность как мировоззренческая опора культуры Возрождения; трагизм культуры Возрождения; элитарный характер культуры Возрождения.

Особенности эстетики Возрождения: роль искусства в формировании эстетической проблематики; высокая социальная ценность искусства; искусство как наиболее совершенный способ постижения мира; интерес к теории искусства; логическая организация пространства; отношение искусства к действительности; проблема общего и единичного в художественном образе; способ художественного обобщения в эстетике Возрождения.

Тема 5. Европейская эстетика Нового времени.

Эстетика барокко. Причины появления направления «барокко». Теоретики барокко. Джамбаттиста Марини, Маттео Перегрини, Эммануэле Тезауро. Основные принципы барокко: особая роль остроумия; особая роль гениальности, связь её с остроумием; ориентация художественного сознания на внутреннюю противоречивость бытия; субъективный характер прекрасного. Основные черты искусства барокко. Художники барокко: Лоренцо Бернини, Борромини.

Эстетика классицизма. История термина «классицизм». Истоки классицизма: влияние Возрождения, влияние картезианства, влияние античности. Основные принципы классицизма. Трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». Искусство классицизма.

Художники: Никола Пуссен, Клод Лоррен, Жан Луи Давид.

Эстетика романтизма. Термин «романтизм». Основные причины появления движения романтизма: социально-исторические и культурно-художественные. Основные черты эстетики романтизма: индивидуализм, особая роль художника, особая роль гения (Жан-Поль), теория романтической иронии (Ф. Шлегель). Художники романтизма: Теодор Жерико, Эжен Делакруа (Франция), Фридрих Гаспар (Германия).

Тема 6. Эстетика в России: XIX-XX вв.

Моральная доминанта как характерная особенность русской философии. Место этики в русской философской традиции. Философия России 19 и 20 вв. западные заимствования и собственные открытия (Н.Г. Чернышевский и Ф.М. Достоевский).

В.С. Соловьев: место этики в философии всеединства. Три проекции человеческого существования (отношения к животной природе, к другим людям, к Богу) и три формы морали: стыд, жалость, благоговение.

Л.Н. Толстой: этико-религиозное учение непротивления злу. Духовный кризис в жизни Толстого, его проявления и опыт преодоления. Понятия смысла жизни, веры, свободы, добра. Ненасилие (непротивление) как конкретная, доступная человеку форма любви к Богу. Рационализм и мистика в жизнеучении Толстого. Критика И.А. Ильиным толстовской идеи непротивления злу силой.

Н.А. Бердяев: философия свободы и творчества. Назначение человека, моральная и сверхморальная перспектива его жизни. Парадоксы свободы и нравственности. Советская этика 60-80 годов 20 в. как первый отечественный опыт создания этики в качестве самостоятельной философской науки и университетской дисциплины; ее основные результаты в исследовании специфики морали и исторической динамики общественных нравов.

Тема 7. Развитие эстетических идей в русской истории.

Византийская эстетика и культура Древней Руси. Эстетический синтез древнерусского храма. Иконопись и школы зодчества в домонгольской Руси. Памятники древнерусской литературы и их эстетическая образность.

Проблемы барокко в русской культуре. Эстетика русского Просвещения; эстетические идеи русских масонов. Эстетические идеи романтизма в России; шеллингианство, байронизм; проблемы заимствования и своеобразия русской эстетической мысли. Эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, О.

Лосский, Л. Карсавин).

Советский период развития эстетической мысли. Эстетика конца XX века: поиск целостности, осмысление предмета, метода, места в системе современного знания.

Раздел 3. Эстетическая культура и искусство.

Тема 8. Искусство, специфика его видов и проблема классификации искусств.

Реальность как источник творчества. Степени художественного обобщения (разновидности художественного реалистического образа). Условность искусства.

Основные этапы художественного творчества. Проблема классификации искусств в истории эстетики, как попытка определения специфики искусств через выделение онтологических параметров. Особенности пространственно-временного континуума художественного образа в киноискусстве как пространственно-временном виде творчества.

Художественный образ как процесс художественного творчества. Пространство и время художественного образа. Специфика художественного образа в различных видах искусства.

Тема 9. Эстетическая культура современного общества

Многообразие культурного процесса современности. Элитарная и массовая культура. Элитарная культура, как культура, создающая принципиально новое, как культуры высоких ценностей, как творчество.

Массовая культура, как культура массового общества (Х. Ортега-и-Гасет). Стандартизированный характер массовой культуры. Массовая культура как тиражирование достижений элитарной культуры. Роль массовой культуры: деструкция личности и сублимация психики человека.

Тема 10. Эстетическая практика и ее современные виды

Понятие «прикладная эстетика» и ее виды. Эстетика природы: садово-парковое искусство, флористика, экибана. Эстетика социально-производственной среды.

Дизайн как эстетическое творчество: одежда, интерьер, мебель и др. Эстетические образы социальной жизни: этикетные формы общения; оформление праздников и массовых зрелищ; интерьеры общественных помещений и мест отдыха; эстетика еды.

Знаковый характер эстетических образов социума: государственная и корпоративная эмблематика и геральдика; эстетика потребительских товаров и торговли; язык СМИ, эстетика рекламы, шоу — и игрового бизнеса.

Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж и имиджмейкеры. Механизмы защиты личности, ее духовной суверенности и достоинства.

4.3. Лекции

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
7 семестр/А, В триместр			
1	Предмет эстетики как философской дисциплины. Зарождение морали и художественного творчества в первобытном обществе.	2	4
2	Становление эстетических концепций в античности. Эстетика европейского средневековья и Возрождения.	2	
3	Европейская эстетика Нового времени. Эстетика в России: XIX-XX вв.	2	4
4	Развитие эстетических идей в русской истории. Искусство, специфика его видов и проблема классификации искусств.	2	
5	Эстетическая культура современного общества	2	2
6	Эстетическая практика и ее современные виды	2	

Итого:	12	10
---------------	-----------	-----------

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Наименование темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
7 семестр/А,В триместр			
1	Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд.	2	4
2	Становление эстетических концепций в античности. Основные понятия древнегреческой эстетики: техне, мимесис, катарсис, прекрасное, гармония, трагическое.	2	
3	Становление эстетических концепций в античности.	2	4
4	Эстетика европейского средневековья и Возрождения.	2	
5	Европейская эстетика Нового времени.	2	2
6	Развитие эстетических идей в русской истории. Эстетическая практика и ее современные виды.	2	
Итого:		12	10

4.5. Лабораторные работы - учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Наименование темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
7 семестр/9 триместр				
1	Нравы архаического общества и нравственность социально-дифференцированного общества: общая характеристика.	Составление плана - конспекта	6	8
2	Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд.	Составление плана - конспекта	6	8
3	Нравственный и эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира (Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон).	Составление плана – конспекта	6	8
4	Нравственный и эстетический образ мира в философских концепциях Древнего востока (Индия, Китай).	Реферат	8	8
5	Становление этических концепций в античности.	Составление плана – конспекта	8	8
6	Становление эстетических концепций в античности. Основные понятия древнегреческой эстетики: техне, мимесис, катарсис, прекрасное, гармония, трагическое.	Реферат	8	8
7	Эстетика европейского средневековья. Теологичность западноевропейской эстетики.	Составление плана - конспекта	8	8
8	Романский стиль как первый общеевропейский художественный	Составление плана - конспекта	8	8

	стиль.			
9	Готический стиль. Готика как выражение религиозного сознания эпохи.	Реферат	8	8
10	Эстетика европейского Возрождения. Особенности эстетики Возрождения: роль искусства в формировании эстетической проблематики.	Составление плана – конспекта		8
11	Европейская эстетика Нового времени.	Составление плана – конспекта	8	8
12	Искусство, специфика его видов и проблема классификации искусств.	Составление плана – конспекта		8
13	Эстетика барокко, ее сущность и основные принципы.	Реферат	10	8
14	Эстетика классицизма, ее сущность и основные принципы.	Реферат		6
15	Эстетика романтизма, ее сущность и основные принципы.	Реферат		6
Итого:			84	115

4.7. Курсовые работы - учебным планом не предусмотрены.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов (электронный конспект, размещенный во внутренней сети), проведение интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения, работа с инновационными надпредметными программами, обучающими студентов стратегиям активного учения, эффективным приемам и методам работы с информацией;

Активные методы обучения: проблемная лекция, эвристическая беседа, тематическая дискуссия, круглый стол, мозговая атака, учебная дискуссия, исследовательский метод, самостоятельная работа с обучающей программой;

Метод проектов (составление студенческих проектов, презентаций, работа в творческих проектных группах);

Дальтон-технологии, технологии «открытых форм» (проведение коллективных диспутов, дискуссий, круглых столов).

1. Использование в качестве базовых учебников.
2. Лекции читаются с использованием наочности.
3. Проводятся просмотры фильмов и фрагментов по разным темам.
4. Обучение навыкам написания рецензий, эссе.
5. Использование Интернет-ресурсов.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Эстетика» производится в дискретные временные интервалы в следующих формах: опрос, промежуточные срезы, подготовка докладов и рефератов, контрольная работа, экзамен.

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости лекций, выполнения практических заданий, выполнения контрольной работы, итоги выполнения заданий самостоятельной работы. Это позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на экзамене.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного экзамена, включает в себя ответ на теоретические вопросы, подкрепляемые примерами из практики, выполнением практических заданий.

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Афонин В.А., Афонин Ю.В. Эстетика / В.А. Афонин, Ю.В. Афонин. - Луганск, Элтон-2, – 2010. – 157 с.

2. Бычков, В. В. Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.

б) дополнительная литература:

1. Гилберт, К. Э. История эстетики / К. Э. Гилберт, Г. Кун ; С-Петербург. ун-т МВД России и др.; Пер. с англ. В. В. Кузнецова, И. С. Тихомировой; Под общ. ред. В. П. Сальникова. - СПб. : Алетейя, 2000. - 652 с.

2. Эстетика : словарь / [под общ. ред. А. А. Беляева, Л. И. Новиковой, В. И. Толстых]. - М. : Политиздат, 1989. - 447 с

в) Интернет-ресурсы:

1. <https://www.litres.ru/book>

2. <https://biblioclub.ru>

3. <https://urait.ru/library>

4. ЭСБ «Лань» <https://e.lanbook.com/book/95901>

5. IPR SMART <https://www.iprbookshop.ru/18690.html>

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: мультимедийная аудитория: компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система видеомонтажа, интерактивная доска, электронные презентации по темам дисциплины.

Практические занятия: компьютерный класс, презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

[illegible][illegible]