
**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Кафедра философии и социологии (ФиС)

Т.И. Сулова

Методические указания

по подготовке к практическим занятиям и для самостоятельной
работы по учебной дисциплине

**«Эстетическое воспитание молодежи средствами
искусства»**

Томск 2018

Содержание

Аннотация	3
Планы практических (семинарских) занятий	4
<i>Занятие 1. Античная эстетика</i>	<i>4</i>
<i>Занятие 2. Эстетика средних веков.....</i>	<i>5</i>
<i>Занятие 3 Эстетика Возрождения.....</i>	<i>6</i>
<i>Занятие 4. Неклассическая эстетика.....</i>	<i>7</i>
<i>Занятие 5-8. Русская эстетика</i>	<i>7</i>
<i>Занятие 9-13. Эстетика модернизма и постмодернизма</i>	<i>8</i>
<i>Занятие 14-16. Основные проблемы эстетической теории.....</i>	<i>9</i>
<i>Занятие 17-18. Феномен моды: эстетика и диалектика</i>	<i>10</i>
Вопросы для самостоятельного контроля	10
Список литературы	11

Аннотация

Семинар — это вид учебного занятия, обсуждение учащимися под руководством преподавателя подготовленных ими сообщений и докладов.

Семинар — сложная форма организации практических занятий в вузе, способствующая закреплению и углублению теоретических знаний студентов, развитию навыков самостоятельной работы с литературными источниками, обмену духовным опытом, эмоциональному общению, раскрытию интеллектуально-творческого потенциала личности.

Обсуждение на семинаре может перейти в дискуссию. Дискуссия — это обсуждение участниками семинара какого-либо спорного вопроса или проблемы. Дискуссия в методическом отношении более сложная форма учебного занятия.

Таким образом, готовясь к семинару по определенной теме, следует:

- 1. Познакомиться с рекомендованной литературой;*
- 2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу;*
- 3. Выделить проблемные области;*
- 4. Сформулировать собственную точку зрения;*
- 5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.*

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе.

Цель курса «Эстетическое воспитание средствами искусства» — дать целостное представление об эстетике как самостоятельной области философского знания.

Цель конкретизирована в следующих **задачах**, решение каждой из которых составляет самостоятельный раздел курса:

- 1) определить предмет эстетики, основные исторические вехи ее развития;
- 2) представить основные категории эстетики;
- 3) раскрыть содержание эстетического сознания и эстетической деятельности;
- 4) выделить важнейшие понятия эстетики;
- 5) описать роль эстетики в культуре и формировании эстетического чувства и вкуса,
- 6) рассмотреть эстетику современного массового искусства, модернизма и постмодернизма;
- 7) эстетику моды, повседневности, дизайна и подходы к их осмыслению в профессиональной деятельности.

Основные положения курса должны стать основой для формирования эстетического мышления, развитого эстетического вкуса и облика будущего специалиста по организации работы с молодежью.

Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

- *уважительное отношение к историческому наследию и культурным традициям;*
- *понимание закономерностей исторического процесса, способность к объективному восприятию исторической информации, ее анализу и обобщению;*
- *готовность соблюдать нравственные обстоятельства по отношению к человеку, обществу и окружающей среде;*
- *способность участвовать в развитии проектно-аналитической и экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде, осуществлять поддержку актуальных и востребованных инициатив, способность использовать на практике методы социальной педагогики.*

Контроль над формированием компетенций осуществляется при помощи опроса, обсуждения, прослушивания и обсуждения докладов, дискуссии на практических занятиях, контрольных работ.

В результате изучения курса эстетики студент должен:

- **Знать:** предмет эстетики, понимать ее роль и место в системе философского знания и культуре;
- **Уметь:** ориентироваться в истории и важнейших принципах эстетики, применять полученные знания при решении профессиональных задач, а также в практической жизни;
- **Владеть** представлением об основных категориях эстетики, тенденциях развития современной эстетики, основными умениями, развивающими эстетическое мышление

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (семинарских) ЗАНЯТИЙ

Занятие 1. Античная эстетика

1. Искусство и эстетика античности
2. Эстетические взгляды Платона.
 - Идея прекрасного в контексте эстетики Платона.
 - Учение Платона об Эросе (Диалог «Пир»). Искусство и любовь.
 - Платон о природе искусства.
3. Эстетические взгляды Аристотеля.
 - Различия взглядов Платона и Аристотеля на природу искусства.
 - Учение Аристотеля о трагедии. Понятие катарсиса.

- Энтелехийный характер искусства

Текст для изучения:

- Платон «Пир» // Платон. Диалоги

Дополнительная литература к семинару:

1. Бычков В.В. Эстетика. М., 2007.
2. Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1993.
3. Хьюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
4. Эстетика. Словарь. М., 1989.
5. Т.И.Сулова. Культурология. Учебное пособие .2017г. Портал ТУСУР

Занятие **2. Эстетика средних веков**

1. Ведущие идеи средневековой эстетики: теоцентризм, символизм, иерархичность, универсализм.
2. Эстетика ранней патристики
- Трактат Августина «Исповедь»
3. Анализ восточной и западной христианской традиции в подходе к рассмотрению эстетических проблем
4. Спор иконоборцев и иконопочитателей.

Тексты для изучения:

Августин Исповедь (Глава 13)

Дополнительная литература к семинару:

1. Августина «Исповедь» (любое издание).
2. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности.
3. Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. М., 1975.
4. Ансельм Кентерберийский Монологион
5. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры – М., 2001.
6. Бычков В. В. Византийская эстетика. – М., 1977.
7. Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI – XVII вв. М., 1992.
8. Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
9. Бычков В. В. Эстетика отцов церкви. Апологеты и Блаженный Августин. М., 1995.
10. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
11. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962. Т. 1.

12. Культура Византии. М., 1980.
13. Лосев А. Ф. История эстетических учений // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
14. От берегов Босфора до берегов Евфрата. – М., 1987
15. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. – СПб, 2004.

Занятие 3. Эстетика Возрождения

1. Основные принципы культуры Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, индивидуализм.
2. Прямая перспектива как новый изобразительный принцип.
3. Эстетические взгляды Л. Да Винчи
4. Эстетика М. Фичино
5. «Оборотная сторона титанизма» (А. Лосев) как специфика культуры Возрождения.

Тексты для изучения:

1. Лосев А. Ф. Общая характеристика эстетики возрождения // Эстетика Возрождения. М., 1978.
2. Флоренский П. Обратная перспектива.
3. Суслова Т.И. Культурология. Учебное пособие. 2017г. Портал ТУСУР

Дополнительная литература к семинару:

4. Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935-1937. Т.1-2.
5. Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.
6. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
7. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и проблемы ренессансного творческого мышления. М., 1991.
8. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.
9. Вазари. Жизнеописания. М., 1963.
10. Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.
11. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1991.
12. Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. М., 1957. Т.1--2.
13. Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1952.
14. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
15. Петрарка Франческо. Эстетические фрагменты. М., 1982.
16. Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966.
17. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. М., 1988.
18. Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т.2.

19. Эстетика Ренессанса. Антология. М., 1981. Т. 1, 2.

Занятие **4. Неклассическая эстетика**

1. Феномен бессознательного в эстетической теории.
 - З.Фрейд о природе искусства и художественного творчества.
 - Искусство и бессознательное.
 - Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике.
2. Эстетические взгляды Ф.Ницше.
 - Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и жизни.
 - Новое понимание красоты. Эстетизм Ницше.
3. Эстетика экзистенциализма.
 - Понятие экзистенции и проблема выбора.
 - Культ творчества.
 - Эстетика абсурда.

Текст для изучения:

А. Камю Миф о Сизифе (Абсурдное творчество) // Бунтующий человек. М., 1990
Суслова Т.И. Эстетика модернизма и постмодернизма.// Эстетика перехода отечественной культуры в условиях глобализации. Томск. Изд-во ТУСУР. 2006г.

Дополнительная литература к семинару:

1. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики мирозерцания С. Кьеркегора. М., 1970.
2. Делез Ж. Ницше. М., 1997.
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. ЕссеНомо. Рождение трагедии из духа музыки. // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990.
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. ЕссеНомо. Рождение трагедии из духа музыки. Человеческое, слишком человеческое (отд. 4) // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990.
5. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

Занятие **5-8. Русская эстетика**

1. Специфика русской философско-эстетической мысли.
2. Соборность как религиозно-эстетический феномен.
3. Эстетика Вл.Соловьева
 - Искусство и природа
 - Сущность и предназначение искусства.
 - Религия и искусство
4. Эстетика Н. Бердяева.

- Творчество и свобода
- Творчество и любовь

Тексты для изучения:

- Бердяев Н. Смысл творчества (гл. 6, 8,9)
- БердяевН. «Человекобог» и «человекозврь»

Дополнительная литература к семинару:

1. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Столп и утверждение истины // Флоренский П.А. Соч. в 2-х т. М., 1990.
2. Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Философские этюды. М., 1994.
- Сулова Т.И. Традиции и инновации отечественной культуры в условиях глобализации. Томск, 2004г.

Занятие 9-13. Эстетика модернизма и постмодернизма

1. Основные направления модернистского искусства:

- экспрессионизм
- кубизм
- абстракционизм
- конструктивизм
- футуризм
- сюрреализм

2. Постмодернизм: новый взгляд на художественное творчество

- Основные характеристики постмодернистской философии и эстетики: отрицание истины, закат «метанарраций», текстуальность и текстоцентризм, интертекстуальность.
- Основные художественные приемы постмодернизма: цитатность, ирония, пастиш, коллаж, римейк, перформенс, карнавальность

Тексты для изучения:

- 1.Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1981.
2. Джеймисон Ф. Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма
- 3.Сулова Т.И. Традиции и инновации в отечественной культуре в условиях глобализации. Томск. Изд-во ТГУ. 2003г.

Дополнительная литература к семинару:

1. Бычков В.В. Нонклассика. Эстетическое сознание в XX веке // Бычков В.В. Эстетика. М., 2005.
2. Западное искусство XX века. Классическое наследие и современность. М., 1992.
3. Ивбулис В. Л. Модернизм и постмодернизм. М., 1989.

4. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
5. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
6. Малинин А. Ф. Эстетические концепции модернизма. М., 1984.
7. Модернизм. Сборник статей. М., 1980.
8. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.
9. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1981.
10. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
11. Постмодернизм и культура. М., 1991.
12. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда – М., 1993.
13. Философия эпохи постмодерна. Мн., 1996.
14. Хиллер Б. Стиль XX века. М., 2004.
15. Эко У. Заметки на полях Имени Розы / Имя Розы. М. 1990.
16. Эко У. Инновации и повторение / в кН. Философия эпохи постмодерна. Мн., 1996.

Занятие 14-16. Основные проблемы эстетической теории

1. Зрелищная эстетика.
2. Эстетика рекламы.
3. Эстетика виртуальной реальности.
4. Гламур как эстетический феномен культуры.
5. Дизайн.
6. Эстетика повседневности. Организация предметной среды (дизайн),

Дополнительная литература к семинару:

1. Байкова Е.В. Человек и среда в культурном пространстве города //Вопросы культурологии. №12.2008. С.66-68.
2. Гламур.Сияние...богаты-добрые-злые, самодостаточность в гламуре //Знание -сила. Июнь.2008. С.97-102.
3. Запесоцкий Ю.А.Имидж и бренд. Инструменты творения нового человека // Человек. №6.2009. С. 122-128.
4. Интернет-фольклор. Homosignificans в коммуникативном пространстве //Человек.№4. 2008. С.106-108.
5. Сальникова Е.В.Человек и зрелищная культура. Линии взаимного притяжения // Человек №3. 2009. С.160-171.
6. Цинман Ж.Г., Жердев Е.В. Дизайн-проектирование утилитарного объекта в постмодерне// Вопросы культурологии. №12.2008. С.68-71.
7. Человек и зрелищная культура. Линии взаимного притяжения// Человек.№ 3. 2009. С.160-171.

Занятие 17-18. **Феномен моды: эстетика и диалектика.**

1. Феномен моды в диалектике Гегеля. Мода как есть изменение человеком своей природной формы.
2. Насилие над здравым смыслом. Тип одежды, жилища, ювелирные украшения не менялись порой столетиями.
3. Возникновение моды. Европа и Россия. Эволюция эстетического вкуса в моде.
4. Изменения предметного быта, смена целостных стилей. Системность, организованность по единому принципу эстетических трансформаций.

Дополнительная литература к семинару:

1. Борзенков В.Г. Феномен артистизма в современном искусстве //Человек. №3. 2009. С.178-181.
2. Вечное возвращение нового (Философия моды). //Знание-сила. Ноябрь 2008. С.118-119.
3. Дискурс нонмодерна. А.О.Карпов //Человек. №4. 2009. С.124-132.
4. Женская мода и гендерные мифологии //Человек. №4.2008. С.88-106.
5. Интернет-фольклор. Homosignificans в коммуникативном пространстве //Человек.№4. 2008. С.106-113.

Вопросы для самостоятельного контроля по основным проблемам эстетической теории

1. Предмет эстетики и ее место в системе философских наук.
2. Своеобразие эстетического освоения мира.
3. Эстетика Античности (Платон, Аристотель).
4. Эстетика эпохи Средневековья.
5. Основные эстетические принципы эпохи Возрождения.
6. Эстетика барокко и классицизма.
7. Эстетические идеи эпохи Просвещения.
8. Эстетика романтизма.
9. Эстетика немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Гегель).
10. Эстетика экзистенциализма.
11. Русская эстетика XIX-XX вв. (Вл.Соловьев, П.Флоренский, Н.Бердяев)
12. Философско-эстетические взгляды Ф. Ницше.
13. Концепция художественного творчества в психоанализе З. Фрейда.
14. Философско-эстетические принципы модернизма.
15. Постмодерн: новый взгляд на сущность художественного творчества.
16. Исторические типы учений о прекрасном.
17. Основные эстетические категории.
18. Искусство как феномен культуры.
19. Виды искусства и принципы их классификации.

20. Функции искусства.
21. Традиции и инновации в искусстве.
22. Природа художественного творчества.
23. Специфика художественного образа.
24. Художественное произведение как форма бытия искусства.
25. Форма и содержание художественного произведения.
26. Проблема восприятия и интерпретации художественного произведения.
27. Феномен авторства в искусстве.
28. Массовое и элитарное искусство: причины и сущность дифференциации.

Список литературы

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / В. В. Бычков. - М. : Академический Проект, 2011. - 452 с. - (Gaudeamus). (4+5 экз.) ГРИФ МО РФ
2. Костина А.В. Культурология. Учебник. – М.: Кнорус, 2010. – 336 с. (331 экз.) Гриф МО РФ
3. Сулова, Т. И. Культурология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Сулова Т. И. — Томск: ТУСУР, 2017. — 121 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/7038>

Дополнительная литература

1. Бычков В., Маньковская Н. Эстетика и философия искусства // Вопросы философии. – № 12, 2009. – С. 56-68.
2. Кондрашов В. А. Этика: История и теория / В. А. Кондрашов. Эстетика: Особенности художественных эпох и направлений : Учебное пособие для вузов / Е. А. Чичина ; ; ред. Г. В. Драч. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 538[6] с. (6 экз.)
3. Культурология. История мировой культуры. Учебник для вузов / ред. А.П. Маркова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. -574 с. (30 экз.)
4. Культурология. Энциклопедия. В 2-х томах. / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. – М.: РОССПЭН, 2007. – Т. 1. – 1392 с., Т.2. – 1184 с. (1 экз.)
5. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
6. Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. Эстетика и история философии [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 350 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984 — Загл. с экрана.

7. Смирнов, А.И. Эстетика как наука о прекрасном в природе и искусстве. Физиологические и психологические основания красоты и их приложение к эстетической теории музыки и живописи [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43961 — Загл. с экрана.

8. [Суслова, Т. И.](#) Эстетика перехода отечественной культуры в условиях глобализации : монография / Т. И. Суслова ; Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. - Томск : ТУСУР, 2005. - 213[3] с. (500 экз.)

9. Хезмондалш Д. Культурные индустрии [текст] / пер.с англ. И Кушнаревой; под науч.ред. А. Михалевой; Нац.исслед.ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд.дом Высшей школы экономики, 2014. – 456 с. (1 экз.)

10. Хренов Н.А. Зрелища в эпоху восстания масс / Н.А. Хренов; Гос.ун-т искусствознания М-ва культуры и массовых коммуникаций РФ; Научн.совет РАН «История мировой культуры». – М.: Наука, 2006. – 646 с. (1 экз.)

11. Человек в мире – мир в человеке: Коллективная монография [Электронный ресурс] / Суслова Т. И. [и др.]. — Томск: ТУСУР: 2012. — 162 с. — Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/2429>

12. Человек и зрелищная культура. Линии взаимного притяжения // Человек. – № 5. – 2009. – С. 160-170.

13. Эпштейн М. Творческое исчезновение человека. Введение в гуманитарологию. // Человек. – № 4. – 2009. – С. 48-58.