Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра философии и культурологии

Г.Г.Коломиец

Методические указания

по дисциплине

***Эстетическая нонклассика* 20-21 веков**

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

47.03.01 Философия

(код и наименование направления подготовки)

Человек и социокультурная действительность

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Составитель Г.Г. Коломиец______

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры

«философии и культурологии»

зав. кафедрой Ю.Ш. Стрелец

Методические указания является приложением к рабочей программе по дисциплине «Эстетическая нонклассика 20-21 веков», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

	© Коломиец Г.Г., 2024
	© ОГУ, 2024

Введение

Дисциплина «Эстетическая нонклассика 20-21 веков»является продолжением основной дисциплины классической эстетики как неотъемлемого раздела философского знания эстетики – философской науки. Она строится на базе современной философии и эстетики, которая в ХХ веке занята проблемами гносеологии, и в большей степени онтологии и философской антропологии, связана с лингвистическими направлениями, философией искусства и др.

Цель освоения дисциплины: изучение проблемного поля современных эстетических взглядов и теорий, выступающих в качестве философско-теоретической рефлексии эстетического и художественного сознания в 20-нач21вв.; систематизация философско-эстетических знаний новой, постнеклассической эстетики (нонклассики) и феноменологии искусства.

Задачи:рассмотреть новейшие тенденции художественно-эстетического сознания, эстетики парадокса от модернизма к постмодернизму, с тем, чтобы использовать современные эстетические теории как раздела базового философского знания в процессе научно-исследовательской и педагогической, воспитательной деятельности; систематизировать философское знание в контексте современной эстетики,рассмотреть современные тенденции в философско-эстетической мысли и философии искусства 20 в., учитывая многоликость философско-эстетических проблем, дать понимание магистральных направлений в проблемном поле эстетики как философии искусства и творческой деятельности человека; приобрести знания общих тенденций в искусстве постмодернизма, постнеклассических эстетических категорий, социальной значимости эстетической нонклассики.

Цельосвоения дисциплины: изучение проблемного поля эстетических взглядов и теорий, выступающих в качестве философско-теоретической рефлексии в философии 20-нач.21вв., систематизация философско-эстетических знаний на основе Западной философской мысли. Задачами выступают изучение философской неклассической эстетики и систематизировать философское знание в контексте современности,рассмотреть современные тенденции в философско-эстетической мысли и философии искусства 20-нач.21вв., учитывая многоликость философско-эстетических проблем, дать понимание магистральных направлений в проблемном поле эстетики как философии искусства и творческой деятельности человека.

Студент должен знать теоретические проблемы современной эстетической проблематики философии 20-21вв; уметь ориентироваться в инновационных тенденциях, используя знания в дискуссиях по неклассической эстетике; владеть аналитикой и практикой философско-эстетических проблем современной эстетики при выполнении научно-исследовательской работы. Ориентироваться в инновационных тенденциях по эстетической проблематике нонклассики 20-нач21вв., используя знания в дискуссиях в воспитательных целях, навыками объяснения культурно-эстетических процессов современной цивилизации на базе философско-эстетического знания в целях эстетического воспитания.

Учебный курс составляют лекционные и практические занятия, итоговая оценка выставляется по результатам зачета с учетом всей работы студента во время учебного процесса.

1.Методические указания по лекционным занятиям

1.1 **Общие рекомендации**

Лекционное занятие ориентировано на прямой контакт со студентами для получения знаний, умений, навыков. Лекции включает большой объем материала, который студенту следует освоить. Приступая к изучению дисциплины , студент должен знать, что цель (цели)освоения дисциплины: изучение проблемного поля эстетических взглядов и теорий, выступающих в качестве философско-теоретической рефлексии в философии 20-нач.21вв., систематизация философско-эстетических знаний на основе Западной философской мысли. Задачами выступают рассмотрение общих черт современной эстетической проблематики в Западной философии 20 века, следует систематизировать философское знание в контексте современной эстетики,рассмотреть современные тенденции в философско-эстетической мысли и философии искусства 20 в., учитывая многоликость философско-эстетических проблем. Необходимо дать понимание магистральных направлений в проблемном поле эстетики как философии искусства и творческой деятельности человека.

Рекомендуется подходить к занятиям по философии, ориентируясь на ценностное отношение к дисциплине, приобретая знания для себя и следуя аксиологической методологии, обращая внимание на антропологический, социальный, онтологический, гносеологический и другие компоненты философского знания.

Приступая к освоению курса, студенту полезно ознакомиться с рабочей программой курса, чтобы узнать о большом объеме всего курса и предстоящей работой по его освоению, постепенно готовиться к предстоящей текущей и итоговой аттестации. Лекции преподавателя являются не только источником информации, но и ориентиром, разъясняющим основные положения темы. Лекция содержит основные определения, задает логику освоения той или иной темы, наполняется вопросами для размышления, носит дискурсивный характер, несмотря на четкую позицию и логику аргументаций преподавателя. Преподаватель рекомендует вести краткую запись ключевых моментов лекции, выписывать схемы, которые по ходу лекции он представляет.

Содержание лекционного материала

Раздел1. Введение в эстетику 20-нач21 веков. От модерна к постмодерну эстетической культуры. Эстетика ХХ века в эксплицитных и имплицитных формах функционирования. От модерна к постмодерну в эстетической проблематике философии ХХ века. Элитарная эстетика в культуре Просвещения и культуре 20 века. Поворот к осознанию значимости символических форм мышления. Оппозиция игры и мифа. Актуальность мифа для культуры ХХ века и новое прочтение истории эстетики. Основные тенденции художественно-эстетического сознания. Общая систематизация эстетических теорий: интуитивистское русло, рационалистическое, общественно-историческое марксистское; их многоликость.

Раздел 2. Эстетика «философии жизни»

Переоценка всех ценностей Ф. Ницше. Неогегельянская эстетика как наука о выражении и общая лингвистика, учение об интуиции-выражении в философской мысли Б. Кроче, духовность языка и искусства, искусство как поэтическое выражение. Психологическая эстетическая нонклассика В. Дильтея: Философско-эстетические взгляды А. Бергсона: «опыт о непосредственных данных сознания». Влияние на западную философскую мысль философии беспредметного искусства русских авангардистов.

Раздел 3. Феноменологическая эстетика и феноменология искусства.

Феноменология как основа эстетики. Эстетика Р. Ингардена. Эстетическая концепция Н. Гартмана: искусство как путь в идеальный мир, прекрасное в царстве ценностей, прекрасное в природе и в человеческом мире, эстетическое восприятие, структура эстетического предмета, метафизика формы, последовательность слоев в изобразительном искусстве и поэзии, в музыкальном произведении и архитектуре. М. Дюфренн: эстетический опыт, вызываемый искусством, как высшая форма человеческой деятельности. Эстетическое восприятие и анализ его уровней. Эстетический опыт Л. Ландгребе. Феноменология искусства: авангард и постмодернизм второй половины 20 века.

Раздел 4. Эстетические проблемы в экзистенциализме.

Обращенность экзистенциализма к проблемам человеческого существования в его конкретной реальности. Эстетическая проблематика в онтологии М. Хайдеггера: искусство как становление и свершение истины, исток художественного творения как способ несокрытия истины. Созидание художественных произведений как созидание новых форм бытия. М.Хайдеггер: эстетическая концепция, поэтическое. Ж-П Сартр: влияние феноменологической идеи интенциональности сознания по Э. Гуссерлю, воображение и воображающее сознание, воплощение эстетических взглядов в его художественном творчестве, «проклятый» автор и проблемы морали. К. Ясперс: философия искусства как экзистенциальная коммуникация, типы коммуникаций и роль искусства в историческом развитии культуры

Раздел 5. Психоаналитическая эстетика

З. Фрейд - современное переосмысление его психоанализа, действительность трансфера, но недостоверность теории сублимации в искусстве. К.Г.Юнг: действие сил коллективного бессознательного. Современная западная психоаналитика Р. Мэя: «Мужество творить». Эстетика и гештальтпсихология: основные положения. Эстетическая теория равновесия Р. Арнхейма. Энергетическая структура произведения искусства

Раздел 6. Эстетические вопросы герменевтики

Истоки герменевтического мышления, герменевтика и науки о духе. Эстетические вопросы философской герменевтики Г-Г. Гадамера: актуальность прекрасного, антропологические основания восприятия искусства: игра, символ, праздник; упорядочивающая духовная энергия предметного или беспредметного искусства как достоинство художественного произведения.

Раздел 7. Семантическая эстетика и неопрагматизм в эстетике

Предыстория семантической эстетики. Неогегельянская эстетика как наука о выражении и общая лингвистика, учение об интуиции-выражении в философской мысли Б. Кроче, духовность языка и искусства, искусство как поэтическое выражение. Три основных течения: лингвистическое, символическое, семиотическое. Лингвистическая эстетика А. Ричардса, логическое рассмотрение «значащей ситуации» в функционировании искусства. Лингвистическая философия и аналитическая эстетика М. Вейца, Л. Витгенштейна. Обозначающее и обозначаемое. Символическая теория искусства С. Лангер. Ч.С. Пирс как основатель научной семиотики о знаковых процессах. Искусство и знак. Семиотические взгляды на философию искусства родоначальника прагматизма Ч. Пирса и его последователя Ч.Морриса (единение непосредственного и опосредованного познания), термин «прагматика». Проблемы знака, языка и репрезентации значения в искусстве в семиотическом анализе. Неопрагматизм Р. Рорти: теория иронического мышления, «переописания» опыта, наполненного метафорами. Сомаэстетика Р. Шустермана: концепция «телоцентризма».

Раздел 8. Эстетический опыт структурализма и Паракатегории нонклассики

Становление структурализма в лингвистике Фердинанда де Соссюра, разработка категорий: знак, система, язык/речь, означающее/означаемое, синхрония/диахрония, синтагма/парадигма. Распространение структурализма во 2-ой половине 20 века. Эстетические концепции К. Леви-Строса, Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида. Антисубъективная направленность, преобладание принципа синхронии над диахронией; реляционная теория смысла. Искусство как замкнутая знаковая система. Исключение из проблематики искусства художника как субъекта творчества, акцентируя внимание на самом искусстве, преодолевая психологизм в эстетике.

Эстетические категории нонклассики: лабиринт, абсурд, повседневность, телесность, эклектика, заумь, симулякр, артефакт, интертекст, гипертекст, деконструкция и др

Раздел 9. Эстетика как философия искусства **конца ХХ-нач.ХХIвв.**

и эстетика жизни.

Эстетика конца ХХ-начХХIвв о множестве социальных функций искусства в контексте общество, культура, цивилизация. Социология искусства и рецептивная эстетика как следствие интереса к функционированию искусства. Тезисы рецептивной эстетики и ее критика. Социальные функции искусства и актуализация элитарной эстетики в контексте молодежной субкультуры. Эстетическая функция искусства с точки зрения потребностей личности. Современные проблемы эстетического воспитания. Эстетика и теория искусства в контексте переходных цивилизационных процессов. Смена исторических циклов с переоценкой ценностей в эстетике, расхождение между эстетикой Нового времени и эстетикой ХХ века. Философия искусства в условиях глобальных процессов современности. Эстетические проблемы неклассической эстетики и искусство по материалам международных философских и эстетических конгрессов XXI века. Проблемы традиций и инноваций и новый поворот к эстетике жизни. В качестве примера привести Прагматическую эстетику как живую красоту и переосмысление искусства философа Р. Шустермана, а также материалы Третьего Российского Эстетического конгресса и Международной Овсянниковской конференции МГУ 2023 года.

2 Методические указания по практическим занятиям

2.1 Общие рекомендации

Практическое занятие ставит своей целью закрепление лекционного материала и предполагает разные формы практической работы: семинар, выступление студента с сообщением по заданной теме, собеседование, контрольный опрос. Практическое занятие предполагает также подготовку студента по вопросам для размышления к собеседованию, или к выступлению с последующей оценкой, эти же вопросы рекомендованы к коллоквиуму на рубежном контроле. Практические занятия (семинары) позволяют проверить степень понимания и усвоения учебного материала, умение анализировать и комментировать философские тексты, адекватно излагать учебный материал.

2.2. Методические указания по самостоятельной работе

3.1 Методические указания по выполнению индивидуального творческого задания, написанию эссе

Написание небольшого эссе – это задание творческого характера, позволяющее оценивать и диагностировать умение и владение философск0-эстетическим знанием на определенном этапе или после лекционного занятия, демонстрирующее способность аргументировать собственную точку зрения, позицию. Задания даны всем студентам одновременно и могут быть выполнены на практическом занятии или могут быть заданы в качестве самостоятельной работы дома. В творческом задании обязательно должна присутствовать ссылка на философское эстетическое знание и отношение автора к конкретным философским и эстетическим учениям.

3 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация осуществляется в непосредственной включенности студентов в контекст учебного материала, предполагая обратную связь в формах ответов на вопросы, допустимы вопросы студентов по уточнению сложных или труднопостигаемых понятий, при этом ценится умение сформулировать вопросы.

Для промежуточной аттестации проводятся разные формы на выявление знаний студента. Среди них:

* Активная работа студента на практическом занятии (выступления, участие в дискуссии и т.д.).
* Контрольный письменный опрос. Форма опроса - письменная работа , проводится на практическом занятии – время составляет 10 -12 минут . Собеседование проходит в группе на практическом занятии, и/или индивидуально в дополнительное время во второй половине рабочего дня. Темы и вопросы собеседования (коллоквиума) для подготовки к рубежному контролю студентам предоставляются заранее. Собеседование предполагает краткие ответы без предварительной подготовки, в отдельных случаях для оценки «удовлетворительно» допускается время на подготовку по ключевым вопросам тем.

4 Методические указания по подготовке к зачету

Зачет включает один ключевой вопрос, заданный преподавателем на основе учета текущей работы студента и дополнительное собеседование. Зачет проводится в устной форме. На подготовку отводится 10-15 минут, на ответ студенту отводится от10 минут. За ответ выставляется оценка с учетом шкалы оценивания.

Рекомендуется для самоподготовки использовать авторские

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Эстетика

1. Коломиец Г.Г. Эстетика. Планы семинарских занятий: учебное пособие. Учебное издание. Оренбург: ОГУ, 2010. – 102с. ISBN 978-5-7410-1035-8.

2.Коломиец Г.Г. Эстетика. Антропологические конфигурации современной эстетики. Методические рекомендации. / Коломиец Г.Г.; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2011. – 29 с.

3. Коломиец Г.Г. Эстетика дизайна. Методические указания 2018.- 16с.

Литература, рекомендуемая к изучению дисциплины

1. Зотов,А.Ф. Современная западная философия [Текст] : учеб. для вузов / А. Ф. Зотов. - М. : Высш. шк., 2001. - 784 с - ISBN 5-06-004104-2.
2. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н. Б. Маньковская. - СПб. : Алетейя, 2000. - 347 с. - (Gallicinium)
3. Бычков, В.В. Эстетика [Текст] : учебник для вузов / В. В. Бычков.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2008. - 573 с. - (Disciplinae). - Прил.: с. 545-554. - Имен. указ.: с. 555-564. - Предм. указ.: с. 565-568. - ISBN 978-5-8297-0271-7.
4. Кривцун, О.А. Эстетика [Текст] : учебник / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 430 с. - (Программа "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 423.
5. Бычков В.В.   Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс] / Бычков В. В., Маньковская Н. Б., Иванов В. Д., Иванов В. В. - Прогресс-Традиция, 2012.
6. Гадамер Г.Г.   Текст и интерпретация. (Из немецко-французских дебатов с участием Ж. Деррида, Ф. Форгета, М. Франка, Х.-Г. Гадамера, Й. Грайша и Ф. Ларуелля) [Электронный ресурс] / Гадамер Г. Г. - Директ-Медиа, 2010.
7. Гадамер, Г-Г.   Актуальность прекрасного [Электронный ресурс] / Гадамер Х. - Директ-Медиа, 2007.
8. Делез, Ж.   Марсель Пруст и знаки [Текст] : пер. с фр. / Ж. Делез . - СПб. : Алетейя, 1999. - 190 с. - Библиогр.: с. 187.
9. Делез, Ж.   Что такое философия? [Текст] / Ж. Делез, Ф. Гваттари; пер. с фр. С. Н. Зенкина. - CПб. : Алетейя, 1998. - 288 с. - ("Gallicinium")
10. Деррида, Ж.   Письмо и различие [Текст] : пер. с фр. / Жак Деррида. - CПб. : Акад. проект, 2000. - 432 с. - ISBN 5-7331-0181-4.
11. Джохадзе, И.Д.   Неопрагматизм Ричарда Рорти [Текст] : [монография] / И. Д. Джохадзе.- 2-е изд., стер. - Москва : Едиториал УРСС, 2004. - 256 с. - Имен. указ.: с. 248-251. - Библиогр.: с. 211-247. - ISBN 5-8360-0530-3.
12. Ерохин С.В.   Эстетика цифрового изобразительного искусства [Электронный ресурс] / Ерохин С. В. - Алетейя, 2010.
13. Камю, А.   Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство [Текст] : пер. с фр. / А. Камю. - М. : Политиздат, 1990. - 415 с. - (Мыслители ХХ века)
14. Канке, В.А.   Современная философия. Учебник [Электронный ресурс] / Канке В. А. - Омега-Л, 2010.
15. Кацнельсон, С.Д.   Содержание слова, значение и обозначение [Текст] / С. Д. Кацнельсон.- 2-е изд., стер. - М. : УРСС, 2004. - 110 с. - (Лингвистическое наследие ХХ века) - ISBN 5-354-01020-9.
16. Коломиец,Г.Г.   К вопросу о новых тенденциях прагматической эстетики [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Вестник Оренбургского государственного университета ,
    2014. - № 7, июль. - С. 119-123. . - 5- Библиогр. : с. 123 (6 назв.).
17. Коломиец,Г.Г.   На пути к алгоритмической эстетике (по следам IV Овсянниковской международной эстетической конференции) [Электронный ресурс] / Коломиец Г. Г. // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия,
    2011. - № 3. - С. 99-104. . - 6
18. Лангер, С.   Философия в новом ключе [Текст] : исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер. - М. : Республика, 2000. - 287 с. - (Мыслители ХХ века) - ISBN 5-250-02747-4.
19. Мамардашвили, М.К.   Эстетика мышления [Текст] / М. К. Мамардашвили. - М. : Моск. шк. полит. исслед., 2000. - 416 с. - ISBN 5-93895-002-3.
20. Маньковская Н.Б.   "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма) [Электронный ресурс] / Маньковская Н. Б. - ИФ РАН, 1995.
21. Межуев,В.М.   Гуманизм и современная цивилизация / В. М. Межуев // Человек,
    2013. - № 3. - С. 5-16. - Библиогр. в примеч..- Окончание. Начало: № 2.
22. Мигунов А.С.   Алгоритмическая эстетика [Электронный ресурс] / Мигунов А. С., Ерохин С. В. - Алетейя, 2010.
23. Неклассическая эстетика в культуре XX века : сборник статей по материалам межвузовского круглого стола молодых ученых (Кемерово, 27 мая 2005 года) [Электронный ресурс] / КемГУКИ, 2006.
24. Сартр, Ж.П.   Бытие и ничто [Текст] : опыт феноменол. онтологии / Ж. П. Сартр. - М. : Республика, 2000. - 639 с. - (Мыслители ХХ века) - ISBN 5-250-02729-6.
25. Скирбекк, Г.   История философии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М. : Владос, 2003. - 800 с. - (Учебное пособие для вузов) - ISBN 5-691-00393-3.
26. Современная западная философия [Текст] : словарь / отв. ред.: В. С. Малахов, В. П. Филатов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТОН-Остожье, 1998. - 544 с
27. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] / Прогресс-Традиция, 2007.
28. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. (Выпуск 2) [Электронный ресурс] / ИФ РАН, 2005, 2006,2008
29. Ясперс, К.   Смысл и назначение истории [Текст] / К. Ясперс. - М. : Республика, 1991. - 527 с. - (Мыслители ХХ века) - ISBN 5-250-01357-0, 1994 ISBN 5-250-02454-8.
30. Мигунов А. С. Алгоритмическая эстетика [Электронный ресурс] / Мигунов А. С., Ерохин С. В. - Алетейя, 2010. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46666
31. Силичев Д.А./ Никитич Л.А. Эстетика: Учебник для вузов..– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – Главы 9-13. ISBN 5–238–00490–7.
32. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] / Прогресс-Традиция, 2007. <http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46666>
33. Коломиец, Г. Г.   К вопросу о художественной правде, об истине и истинном в современном искусстве // Поиск истины и правда жизни в пространстве современной культуры: сборник научных статей. Вып.7 / Под редакцией О.Д. Маслобоевой. СПб, Изд-во СПбГЭУ, 2021. 167с.- С. 125-131.
34. Коломиец, Г. Г.   От русской теургической эстетики к утопической теургии красоты и искусства в философии русского зарубежья // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2022. Т. 26. No 1. С. 120—136
35. Коломиец, Г. Г. Эстетическая методология в некоторых вопросах исследования чувственного познания в контексте соотношения естественного и социального // Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке : сб. материалов XIV Всерос. очно-заоч. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Чита, 16 мая 2023 г. / Забайк. гос. ун-т ; отв. ред. Н. Д. Субботина. - Чита : ЗабГУ,2023- С. 138-151.
36. Коломиец, Г. Г. Творчество как свойство бытия человека в преодолении или иметь мужество творить // Творчество как национальная стихия: проблема добра и зла : сб. ст. / под ред. О. Д. Маслобоевой, И. А. Сафронова. - СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2023. - С. 90-96.
37. Третий Российский эстетический конгресс: эстетика во времена глобальных перемен (18–20 мая 2023, Владимир): тезисы докладов участников: В 2 т. /составители и научные редакторы А.Е. Радеев, Л.Н. Ульянова. – Владимир: Аркаим, 2023.