

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. И. ГЕРЦЕНА

Программа вступительного испытания
по специальной дисциплине
«Эстетика»

**для поступления на программу подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре**

по научной специальности
5.7.3 Эстетика

Санкт-Петербург
2023

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Пояснительная записка

Цель и задачи вступительного испытания

Цель: выявить из числа претендентов наиболее подходящих для научной деятельности и последующей учебно-воспитательной работы в средних, специальных и высших учебных заведениях.

Задачи: определить степень готовности абитуриента к научной работе в области эстетики; проверить владение понятийным аппаратом эстетики; знание основных этапов истории эстетической мысли; понимание актуальности эстетических знаний в современной социокультурной ситуации.

Форма и порядок проведения вступительного испытания

Экзамен проводится очно в устной форме. Вступительный экзамен принимает экзаменационная комиссия. Общая оценка за ответы на вопросы билета выставляется по десятибалльной шкале оценивания (минимальный балл – 3, максимальный – 10).

Основные требования к уровню подготовки:

Абитуриент должен:

- знать определение предмета эстетики, ее функций в культуре, основные этапы истории эстетической мысли, основные эстетические категории;
- уметь анализировать феномены культуры на основании эстетических концепций
- владеть навыками: понимания, интерпретации, написания философских текстов, способностью самостоятельного критического мышления.

Программа вступительного испытания (основное содержание)

Тема 1. Предмет эстетики, ее место в системе философского знания

Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения. Триединство предмета эстетики: субъект - объект – ценность. Универсальность эстетического отношения и сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики.

Онтология эстетического: способность к различению и оценке «по мере собственного вида» - сущностная характеристика сознания; объект эстетического отношения - явленная сущность, содержательная форма. Эстетическая гносеология: чувственное познание как первая ступень освоения мира. Особенности чувственного опыта: эстетическая интуиция смысла, «прорыв» сквозь форму к сущности. Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей.

Эстетические аспекты философского знания как условие полноты и целостности миропонимания.

Эстетика и этика: различия предмета, способов получения знаний и функций в культуре.

Эстетика и религия: эстетический и мистический опыт; иерархия ценностей; смысложизненные ориентиры; роль в культурном творчестве.

Тема 2. Основные этапы истории эстетической мысли

Формы эстетического в первобытной культуре: миф, символ, ритуал, обряд. Миф как эстетическое творчество.

Русская (славянская) мифология и искусство; эстетика быта и фольклора.

Эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира.

Мифо-эстетические представления о природе, богах и людях: Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон, Индия, Китай (по выбору абитуриента).

Античный мир. Эстетические идеи в ранней, зрелой, высокой классике; эллинизм. Философско-эстетические идеи пифагорийцев, Сократа, Аристотеля, Платона, Плотина (по выбору абитуриента).

Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья. Куртуазная и смеховая культура: эстетические антиномии сознания и практики. Эстетика христианского богослужения.

Византийская эстетика. Истоки византийской эстетики и ее основные категории: свет, слово, образ, символ. Иконоборческие споры и канон. Значение византийской эстетики для культуры православных стран: Болгария, Армения, Грузия.

Византийский канон в русской редакции: эстетический синтез древнерусского храма. «Образная философия»: иконопись и школы зодчества в домонгольской Руси. Митрополит Иларион и его «Слово о Законе и Благодати». Памятники древнерусской литературы и их эстетическая образность. Теория образа: Нил Сорский, И. Волоцкий.

Ренессансный образ мира и основные эстетические концепции эпохи: Данте Алигьери, Петрарка, Бокаччо, Ж.-Б. Альберти, Николай Кузанский, Леонардо да Винчи, Микельанджело (по выбору абитуриента).

Проблема русского Возрождения и его «пунктирный» (Д.С.Лихачев) характер. Западно-европейская эстетика XVII-XVIII веков. Образ мира в эпоху барокко.

Проблемы барокко в русской культуре. Раскол. Потопоп Аввакум и его философско-эстетические идеи. Эстетические трактаты С. Полоцкого, С. Ушакова, И. Владимирова.

Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро; Шефтсбери, Рейнольдс. А. Баумгартен и рождение эстетики как философской науки. Эстетика классицизма, его основные принципы и художественная практика; Буало, Хогарт. Эстетические идеи И.Канта.

Эстетика русского Просвещения; начальный этап (Ф. Прокопович, В. Теплов, Д. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов) и зрелый период: А. Радищев, Н. Новиков, Н. Карамзин; эстетические идеи русских масонов.

Романтические образы мира и человека. Типологическая общность и национальные особенности эстетики европейского романтизма. Германия: братья Ф. и А. Шлегель, Ваккенродер, Новалис, Тик; эстетические идеи Фихте, Шеллинга, Гегеля. Французское искусство и романтизм. Англия: поэты «озерной школы»; Шелли, Байрон.

Эстетические идеи романтизма в России.

Эстетические идеи Ф. Ницше; нищезанство в России. Эстетические концепции экзистенциализма, феноменологии, структурализма. Интуитивизм о природе эстетического (А. Бергсон, Уайтхед). Культурологическая школа: О. Шпенглер, К. Ясперс; эстетика и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фром).

Эстетическая мысль в России: эстетика критического реализма (В.Белинский, Н.Чернышевский).

Эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, Н. О. Лосский, Л. Карсавин).

Советский период развития эстетической мысли.

Современная эстетика: поиск целостности, осмысление предмета, метода, места в системе современного знания.

Тема 3. Эстетическое сознание личности

Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии, психологии. Теории и концепции личности в XX веке. Основные направления в персонологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг); эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм); бихевиоризм (Б.Ф.Скиннер); гуманистическая психология (А. Маслоу); феноменологический (К. Роджерс), культурно-психологический (Л. Выготский) и холономный (Л. Карсавин) подходы в понимании личности.

Ценностные аспекты типологических моделей личности: психофизиологические истоки эстетического чувства, суждения, воображения, фантазии, творчества. Личность как целостное био-психо-духовное и природо-социо-культурное, самосознающее существо, способное к эстетическому целеполаганию и творчеству.

Сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека в нем. Эстетическая способность сознания к различению, чувствованию, суждению, выбору и созиданию «по мере собственного вида». Чувственно-интеллектуальная природа эстетического

отношения - первой ступени познания.

Понятие о структуре эстетического сознания. Психологические основания: потребность как сущностный признак живого (И. Павлов); потребностная теория эмоций (П. Симонов). Многообразие человеческих потребностей и их классификация (витальные, социальные, духовно-познавательные). Эстетические способы удовлетворения потребностей всех типов и культурное творчество. Субъектная иерархия потребностей; типология личностей по доминантным потребностям и способам их удовлетворения (Э. Фромм, А. Маслоу). Эстетическая культура личности как способность чувственного постижения, понимания, эстетического целеполагания и творчества.

Тема 4. Эстетические чувства и способности

Эмоции и чувства. Многообразие и синкретичность эстетических чувств, их интуитивно-эвристический, довербальный характер ("невыразимое").

Ориентационные эстетические чувства: пространства, времени; ритма, симметрии, цвета, линии, фактуры, пластическое чувство, вкус и запах; их психофизиологические (сенсорные) основания, ассоциативный характер и синтетичность в формировании эстетического образа. И. Кант об априорном ("метаэстетическом") чувстве пространства и времени.

Ритмо-линейные, пластические, цветовые формы организации пространственно-временного континуума; символично-ассоциативная природа эстетического образа пространства и времени (пространство географическое, историческое, духовное).

Художественные чувства: чувство слова, музыкальное чувство, ритмо-пластическое и др.; их интегративно-синтетический характер, социокультурная природа и реализация в жанрово-видовом спектре искусства.

Понятие об эстетизме: синкретизм эстетического переживания; его познавательно-ориентирующая, эвристическая, катарсическая функции. Эстетическое переживание как момент "окликнутости бытием" (Н. А. Бердяев), как реализация способности интуитивно-чувственного постижения мира.

Способность эстетического восприятия-переживания; его избирательность как основание ценностной ориентации личности; созерцание; интуиция; воображение; фантазия. Типы воображения и его роль в жизненной судьбе личности, в научном и художественном творчестве.

Образное мышление как способ познания мира; целостность, универсальность и эвристический смысл образного мышления.

Типология эстетических образов мира: знак, образ, символ, метафора.

Образ эстетический и художественный: сходство, различия, взаимозависимость.

Эстетическое суждение. И. Кант о суждении как универсальном способе связи человека и мира, переходе из царства природы (необходимости) в царство свободы (духа).

Чувство меры и вкус; "плюрализм" вкусов и проблема константных критериев (законов) вкуса. Многообразие сфер и способов проявления вкуса. Типология вкусов: конформный и неконформный, потребительский и престижный, примитивный и элитарный, изысканный и изощренный. Детерминанты вкуса: особенности темперамента и характера, направленность потребностей и интересов, развитость эстетических чувств, образованность, социальные притязания и роли, культурные образцы, адекватность самосознания. Процессы становления и развития вкуса. Вкус художественный, его социокультурная природа, профессиональная определенность и ориентационно-ценностный характер. Проблема воспитания вкуса.

Тема 5. Аксиологические категории эстетики

«Классические» категории эстетики и их тройственное содержание (именование объекта, чувственное постижение, ценность): прекрасное-безобразное, возвышенное-низменное, трагическое-комическое.

Совершенство и его онтологический смысл («мера данного вида»)

Красота - категория формы. Виды красоты в природе, животном и растительном мире; красота человеческая внешняя и внутренняя; красота вещей и художественных созданий; красота как тайна и идея - общечеловеческая духовная ценность; функции красоты.

Гармония - как состояние, момент диалектического единства противоположного ("единство

разных в одном"); виды гармонии в природе, социуме, человеческой душе и в искусстве. Поиск универсальной формулы гармонии в истории культуры ("золотое сечение").

Прекрасное - эстетический образ совершенства, красоты и гармонии в единстве формы и содержания. Гуманистический смысл прекрасного и его роль в личной судьбе. Прекрасное в природе и искусстве.

Безобразное - диалектическая антитеза прекрасному. Эстетика безобразного в современной культуре и искусстве.

Возвышенное (величественное, героическое, колоссальное) и низменное (недостойное, падшее) как духовное переживание количественных отношений меры человеческой и меры объекта.

Трагическое как онтология жизни и смерти, гибель гуманистических ценностей. Виды трагических коллизий; катарсическая функция трагического.

Комическое как эстетическое "снятие" противоречий идеалов и реальности. Виды комического: смешное, забавное, юмористическое, сатирическое, гротескное, фарсовое. Катарсическая функция комического; увство юмора как ценность.

Тема 6. Культура как продукт эстетического творчества

Понятие "эстетический образ мира" как основание для исторической типологии культуры. Основные параметры: пространственно-временные представления; образы природы и социума в их отношениях к человеку; представления о сущностных силах и способностях человека, его целях и возможностях в отношениях к миру, Другому, самому себе.

Эстетические способы восприятия-понимания и созидания-обновления культурных форм, их сохранение ("кодирование") и репродуцирование.

Эстетическая культура общества: формы социального поведения, общения, быта, политико-экономических и производственных отношений, массовых зрелищ и праздников, информационного поля культуры и художественной жизни; речевая культура. Роль ценностных установок, представлений о должном и необходимом (идеалов) и их эстетический смысл.

Понятие «стиль эпохи» и его проявления в сферах быта, в общественной практике, искусстве.

Мода как социокультурное и эстетическое явление: «капризы моды» и их знаковый смысл; вкус и мода.

Универсальность эстетического и его этические границы («этический намордник»).

Основные типы эстетических картин мира в истории культуры:

- первобытный синкретизм, мифопоэтические представления о пространстве и времени, обществе и человеке; антропоморфизм; сакральный смысл знания и его кодирование в ритуале, обряде;

- древний мир и античность: космологическая каллокагатия; «пластическая» картина мира и искусство (архитектура, скульптура);

- средневековье: представления о замкнутости пространства и цикличности времени; о тварности сущего; иерархическое строение мира ценностей; категории совершенства, символа, слова, света; храм как модель мироздания;

- новое время: антропоцентризм ренессанса и идеи эстетического и художественного конструирования мира с позиций человеческой меры;

- эпоха Просвещения: деизм и естественнонаучная картина мира; закон «всеобщего стремления к совершенству»; рационализм и его отражение в искусстве классицизма.

- позитивизм: «отмена» метафизических картин мира, аналитика реальности, социальные детерминанты культуры, искусства, личности;

- культура постмодерна и вопрос о "смерти эстетики" в конце XX века.

Тема 7. Эстетика как философия искусства

Эстетические формы самосознания художественной культуры: теория искусства, художественная критика, эстетические манифесты, эстетические теории и концепции.

Эстетическая проблематика искусства: вопрос о природе и происхождении искусства; о причинах жанрово-видового многообразия, относительного постоянства художественных форм и законах изменчивости; о природе художественного образа; о процессах развития искусства (направление, метод, стиль); о законах художественного созидания и восприятия; о процессах

социокультурного функционирования художественных форм.

Понятие “художественная культура личности”: духовная потребность в искусстве как универсальном способе удовлетворения эстетической потребности в целостном, непротиворечивом, соразмерном человеку образе мира. Созерцание, сопереживание, понимание, сотворчество, знание языка искусства как условия художественного восприятия.

Личность художника. Проблема художественной одаренности: «дарование» как комплекс врожденных и приобретаемых в социокультурной практике качеств: острота и неортодоксальность эмоциональных реакций, «открытость» миру, «незащищенность» души; способность к сопереживанию. Образное мышление и ассоциативно-образная память; потребность к воплощению образа-замысла в материале искусства; трудолюбие и стремление к совершенству формы. Вдохновение, интуиция, воображение.

Процессы конструирования образа по законам эстетического мироотношения: «свое» пространство, время, цвето-линейная, ритмическая структура. Талант как реализованная одаренность. Гениальность как способность освобождения от «плена времени» (Б.Пастернак), интуиция «вечного».

Типы личности художника в зависимости от ценностных творческих установок: «пророк», «учитель», «гражданин», «защитник», «зеркало», «бунтарь», «отверженный» и т.д. Художник и время; художник и толпа.

Искусство как «пятая стихия»; его свобода и зависимость от восприятия (индивидуально-личностного, коллективного). Социокультурные функции искусства; проблемы ангажированности.

Произведение искусства как художественная ценность; художественный образ как феномен, новая реальность. Принципы видовой и жанровой классификации (морфология искусства).

Принципы эстетического анализа искусства: пространство, время, ритмо-линейная и цвето-пластическая организация. Направление, стиль, творческий метод, школа. Художественный образ в пространстве культуры: жизнь произведения в социально-историческом времени. Художественная жизнь общества. Роль художественной критики.

Проблемы современного искусства. Поиск новых форм выразительности. Масскульт и элитарное искусство.

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

Дизайн как эстетическое творчество: одежда, интерьер, мебель, посуда, бытовые приборы, транспорт, оборудование и материалы.

Эстетические образы социальной жизни: этикетные формы общения; ритуалы и церемонии; оформление праздников и массовых зрелищ; интерьеры общественных помещений и мест отдыха; эстетика еды; индустрия развлечения; эстетика спорта. Эстетика научной жизни: конференции, симпозиумы, ритуалы защиты диссертаций и т.д.

Знаковый характер эстетических образов социума: государственная и корпоративная эмблематика и геральдика; эстетика потребительских товаров и торговли; язык СМИ. Ценностные ориентации социума и рождение новых сфер эстетической практики: эстетика рекламы, шоу- и игорного бизнеса.

Эстетические способы социализации человека: косметика, знаковые вещи, имидж и имиджмейкеры. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием в «обществе всеобщего потребления»; политическая жизнь и «черный PR». Механизмы защиты личности от «эстетической агрессии», ее духовной суверенности и достоинства.

Тема 8. Эстетика и теория образования

Образование как философская категория, именуемая всеобщие процессы формирования материи, обретения образа (В.Даль. Словарь русского языка: «образование гор, наций и государств, учреждений и вещей»). Эстетическая теория образа о принципах полноты, целостности, соответствия содержания и формы. Образование как процесс становления личности (обретения формы). Образованность – как обретение образа мира и самого себя в нем. Образование как функция культуры, социальный институт. Принцип соответствия типа образования и культуры; национальный менталитет и образованность.

Культурно-историческая типология образовательных систем как инструмента передачи

культурного опыта, способа формирования культурной личности, человека культуры. Понятие «парадигма образования» и вопрос о культурно-исторических детерминантах ее движения.

Теория образования как «прикладная философия» (С.Гессен) и комплексное знание о процессах становления человека в природо-социо-культурной среде. Личность как основание интеграции комплексного антрополого-культурологического и естественнонаучного знания; целостная, непротиворечивая, соразмерная человеку картина мира как базовая эстетическая духовно-познавательная потребность, цель и основание образования.

Идея соответствия этапов фило- и онтогенеза, ее принципиальная значимость в построении целостного образовательного пространства. Возрастная типология «образов мира», способностей восприятия и понимания (Л. Выготский).

Интеграция дисциплин естественнонаучного, социогуманитарного и нравственно-эстетического циклов с целью достижения целостного образа мира на каждом возрастном этапе. Концепция и модель культуротворческой школы.

Роль эстетики в педагогическом образовании; эстетическая культура учителя и особенности современной школы.

Примеры вопросов

1. Научно-технический прогресс и искусство
2. Искусство и современная техника
3. Искусство в век электроники
4. Социология искусства
5. Аксиология искусства
6. Морфология искусства
7. Герменевтика искусства
8. Семиотика искусства
9. Информационная эстетика
10. Ф. Ницше как предтеча неоклассики
11. З. Фрейд как предтеча неоклассики
12. «Переоценка ценностей» в XX в.
13. Экзистенциализм и эстетика
14. Структурализм и эстетика
15. «Текст» как категория в структурализме
16. Эстетика постмодернизма
17. Авангард, модернизм, постмодернизм
18. Консерватизм в искусстве XX в.
19. Эстетика массовой культуры
20. Эстетика средств массовой коммуникации (масс-медиа)
21. Телесность, тело и его интенции в современной арт-среде
22. Повседневность как арт-феномен
23. Симулякр и образ
24. Парадокс как эстетический принцип неоклассики
25. Энвайронмент
26. Современные арт-практики (акция, хэппенинг, перформанс)
27. Деконструкция как творческий принцип
28. Интернет и перспективы сетевого искусства
29. Гипертекст как принцип организации художественной структуры
30. Виртуальная реальность и художественный образ

Рекомендуемые источники и литература

1. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. — М.: Гардарики, 2004. — 556 с.
2. Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000
3. История эстетической мысли. Т.1-V, М., 1985 -1989.
4. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997
5. Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 т. М., 1965.Т. 5.

Критерии оценивания ответа

Максимальная сумма баллов, набранная по результатам ответов на экзаменационные вопросы, составляет 10 баллов, минимальный проходной балл – 3.

Балл	Критерии
9-10	Экзаменуемый свободно владеет основными эстетическими понятиями и терминами, методологическими принципами эстетического исследования; демонстрирует полноту эстетических знаний; хорошо ориентируется в философской проблематике; четко и логически выстраивает ответ; аргументирует свое мнение с опорой на достижения современной эстетическими науки.
6-8	Экзаменуемый достаточно свободно владеет основными эстетическими понятиями и терминами, методологическими принципами эстетического исследования; в основном демонстрирует полноту эстетических знаний; достаточно хорошо ориентируется в философской проблематике. Однако в ответе встречаются неточности, либо ответ выстроен недостаточно логично, некоторые положения аргументированы недостаточно убедительно.
3-5	Экзаменуемый в достаточной мере освоил основные эстетические понятия и термины, имеет представления о методологических принципах эстетического исследования; владеет основами эстетических знаний; отсутствуют углубленные знания философской проблематики. Ответ неполный, содержит фактические ошибки, выстроен не вполне логично и доказательно, слабо аргументирован. Экзаменуемый демонстрирует невысокий уровень знания методологии и методов эстетического исследования.
0-2	Экзаменуемый демонстрирует низкий уровень знаний по эстетике, низкий уровень знаний в области методологии эстетического исследования. Ответ поверхностный, фрагментарный, содержит грубые фактические ошибки, выстроен недостаточно логично. Экзаменуемый не может обосновать свои высказывания с опорой на научные данные; испытывает затруднения в приведении примеров для конкретизации заявленных положений.

Разработчики: Летягин Л.Н., профессор, заведующий кафедрой эстетики и этики института философии человека.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры: протокол № 7 от 24.03.2023.