

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
2025

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-смысовых закономерностях бытия, выраженных в формах, о чувственно-ценостном 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 различию 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, Петrarка, Бокаччо, Ж.-Б. Альберти, Николай Кузанский, Леонардо да Винчи, Микельанджело (по выбору абитуриента).

Проблема русского Возрождения и его «пунктирный» (Д.С.Лихачев) характер. Западноевропейская 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. Владимира.

Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро; Шефтсбери, Рейнольдс. А. Баумgartтен 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; ницшеанство 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-линеарные, пластические, цветовые формы организации пространственно-временного континуума; символико-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 эстезисе: синcretизм 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 нонконформный, 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-бездобразное, 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 личностной 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; чувство 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 существенных 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, политico-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 синcretизм, 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);

-средневековые: 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 постmodерна 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-линеарная, 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-линеарная 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 развлечений; 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 имиджмекеры. 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, именующая 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 нонкласики
11. З Фрейд как предтеча нонкласики
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 нонкласики
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-В, 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 эстетических исследований; демонстрирует полноту эстетических знаний; хорошо ориентируется в философской проблематике; четко и логически выстраивает ответ; аргументирует свое мнение с опорой на достижения современной эстетическими науками.
6-8	Экзаменуемый достаточно свободно владеет основными эстетическими понятиями и терминами, методологическими принципами эстетических исследований; 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 доказательство, слабо аргументирован. Экзаменующийся 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. Экзаменующийся 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