

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Тульский колледж профессиональных
технологий и сервиса»

ЭСТЕТИКА

Методические указания
и планы практических занятий (семинаров)

Тула, 2019

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА

Целью преподавания курса «Эстетика» является осмысление специфики эстетического отношения человека к миру и особенностей высшей формы эстетического освоения действительности – искусства – в пространстве культуры, предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в сфере эстетико-культурной коммуникации. Преподавание эстетики ориентировано на формирование личностной системы эстетических ценностей и норм, а также на повышение эстетической культуры и развитие эстетического сознания у студентов.

К задачам обучения относятся освоение основных эстетических концепций и категорий в их историческом развитии, а также прикладных аспектов эстетического знания. В целом курс эстетики направлен на формирование и развитие у студентов навыков выявлять и объяснять особенности и функции эстетической и художественной культуры, а также анализировать и давать оценку эстетическим явлениям и объектам, определяя их социальную и культурную значимость, в ходе художественной и профессиональной деятельности или в быту.

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей эстетической мысли, основными разделами и подходами эстетического знания, проблемами и функциями современной эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинары (практические занятия), самостоятельная работа студента

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах.

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и воспитания.

Семинар – один из видов практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т. п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара. К каждой теме рекомендуются к чтению отдельные работы в области эстетической мысли.

Методические указания по прохождению самостоятельной работы. В ходе выполнения самостоятельной работы, студент выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающихся формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уро-

вень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

URL адрес	Наименование
http://filosof.historic.ru/	Цифровая библиотека по философии
http://anthropology.ru	Электронная библиотека кафедры философской антропологии СПбГУ
http://etika-estetika.ru/	Электронная библиотека по этике и эстетике
http://esthetiks.ru	Краткий словарь по эстетике

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. История эстетики

Тема 1.1. Предмет, методы, функции и структура эстетики

Определение эстетики и эволюция взглядов на сущность «эстетического», соотношение эстетического и художественного. Различение эксплицитной и имплицитной эстетики. Эстетика как часть философской системы. Методы эстетики и поиск новой методологической парадигмы науки. Функции и задачи эстетики. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, психологией, социологией, философией. Понятие эстетического сознания, основные эстетические категории и их развитие. Объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая, дуалистическая, материалистическая и социологическая модели эстетического. Типы, виды и модели эстетики, трансформация эстетической парадигмы в XIX–XX вв.

Тема 1.2. Эстетическое сознание

Понятие и специфика эстетического сознания. Объект и субъект отражения эстетического сознания. Характеристика основных особенностей объекта эстетического отношения. Реальное объективное бытие – носитель эстетической ценности.

Структура эстетического сознания. Массовое обыденное и специализированное эстетическое

сознание. Эстетическая потребность. Эстетический идеал. Типы эстетического отношения к действительности и искусство как высшая форма эстетической деятельности. Идея самооценности искусства. Эволюция исторической потребности человека в искусстве. Нормативно-рациоцентрическая и иррационально-духовная тенденции эстетики.

Тема 1.3. История эстетической мысли

Формирование и артикуляция представлений о прекрасном в позднем палеолите, ранние формы эстетического в культурах Древнего Востока. Специфика и функции искусства в древних евро-афро-азиатских цивилизациях, символизм и канонизм, фундаментальная связь с религиозными верованиями. Первые учения о прекрасном в Древних Египте, Китае, Индии, Греции. Обрядово-магическая (Веселовский, Ницше, Адорно) и трудовая (Бюхнер), палеопсихологическая гипотезы происхождения искусства. Прекрасное как предмет философского рассмотрения в учениях Пифагора, Платона, Аристотеля, первые эстетические категории и концепции: гармония, мера, мимесис, катарсис. Влияние на арабомусульманскую эстетику. Понимание красоты и её назначения в западноевропейской средневековой эстетике, рыцарский романтизм, сакральный аллегоризм и карнавальное натуралистическое как её основные формы. Эволюция эстетических представлений и категорий в Возрождении, ренессансный гуманизм и его кризис в барокко, тематизация эстетики. Рационалистическая эстетика Нового Времени и Просвещения и её критика, трансформации миметической концепции искусства в классицизме (Буало, Дюбо, Баттё). Соотношение рассудочного и чувственного в восприятии искусства, поиск объективного основания эстетической оценки. Искусство как средство нравственного совершенствования народа (Шиллер, Гёте, Дидро, Руссо). Связь мировоззрения эпохи и эстетических категорий, закономерности развития эстетических понятий и учений.

Тема 1.4. Становление и развитие эстетики как самостоятельной науки

Эстетические концепции Баумгартена и Канта. Место эстетики в философских системах Канта, Шеллинга и Гегеля.

Аналитика прекрасного и возвышенного, основные дефиниции прекрасного, антиномия вкуса в эстетике Канта. Единства истины, добра и красоты, прекрасное как единство идеального и реального в философии ис-

куства Шеллинга, её связь с эстетикой немецкого романтизма. Ревизия миметической концепции, формирование новых эстетических категорий в романтизме (Вакенродер, Новалис, Шлегели, Розенкранц). Искусство как ступень развития абсолютного духа, идеал и его исторические формы в эстетике Гегеля. Варианты классификации искусства Канта, Шеллинга, Гегеля. Эстетические идеи

«философии жизни»: искусство как экспрессия. Объективации воли и классификация искусства в эстетике Шопенгауэра, понятие гениальной личности. Аполлоническое и дионисическое начала в эстетической деятельности у Ницше.

Парадигмальный сдвиг и основные направления эстетики XX века. Отрицание традиций, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Феноменологическая (Мерло-Понти и Дюфрени) и экзистенциалистская (Сартр, Ясперс) эстетика. Новые критерии эстетического и художественного и новые формы манифестации. Герменевтика (Гадамер, Хайдеггер), семиотика искусства (Якобсон, Мукаржовский), рецептивная эстетика (Яусс, Изер, Кемп). Ирония, игровое начало, цитатность, культ аутентичности в искусстве постмодернизма (Эко, Барт, Деррида). Основные положения современной эстетической теории (Жижек, Ставракис).

Раздел 2. Основные подходы и концепции эстетики

Тема 2.1. Социология искусства

Искусство как социальное явление. Искусство как концентрированное выражение общественной практики, обобщение «опыта отношений» и форма общественного сознания. Социальные детерминанты эстетического. Раса, среда и момент как принципы эстетики Тэна. Понятие национального вкуса, вкуса эпохи (Локк, Чернышевский). Позитивистская эстетика (Конт, Тэн, Лало, Сурио). Личное, классовое, национальное, интернациональное в искусстве. Искусство в социальной системе разделения труда и потребления. Социальные функции искусства (общественно-преобразующая, компенсаторная, символическая, познавательно-эвристическая, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая и суггестивная). Искусство в отношениях с политической властью и экономикой (официальное/андеграундное и массовое/элитарное искусство). Социально-символическая эстетика (Дункан, Кассирер,

Парсонс): искусство как институт производства, хранения и передачи символов. Проблема социальной дифференциации и показное потребление искусства у Веблена. Теория социокультурной динамики ис-

куства Сорокина. Марксистская эстетика. Искусство как средство пропаганды политической идеологии (Беньямин, Дебор) и революционные задачи искусства (Адорно, Маркузе).

Тема 2.2. Морфология искусства

Системный анализ критериев классификации и видов искусств в эстетической теории М.С. Кагана. Источник многообразия видов искусств. Онтологический и семиотический критерии морфологии искусства. Временные, пространственный и пространственно-временные искусства, фактор изобразительности и выразительности. Прикладное искусство. Цирк. Архитектура. Декоративное искусство. Живопись и графика. Скульптура. Литература. Театр. Музыка. Хореография. Фотография. Кино. Телевидение. Социальная потребность и развитие видов искусства. Формальный и исторический подход к проблеме стиля. Проблема рода (жанра) в искусстве.

Историческая тенденция расхождения искусств. Историческая тенденция взаимодействия и синтеза искусств. Актуальный вид искусства и его историческая подвижность. Репрезентативные виды искусства и их историческая динамика. Развитие науки и техники и перспективы взаимодействия искусств.

Тема 2.3. Психология искусства

Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. Опыт творчества и восприятия произведений как психологические явления. Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Природа и сфера действия интенции творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство. Нейродинамика творческой деятельности; взаимодействие механизмов возбуждения и торможения и их влияние на процессы художественного творчества.

Эксперименты психологической эстетики (Фехнер, Вундт, Кюльпе) и теория вчувствования (Липпс, Фолькельт), поиск универсальных регулярностей переживания художественных произведений. Проблема эстетического восприятия у неокантианцев (Герbart, Риккерт) и теория эстетической ценности (Й. Кон, Б. Христиансен). Эстетика «чистого» чувства Г. Когена. Исследования эстетического опыта в англо-американском

позитивизме (Ричардс, Дьюи, Манро): синестезия и системность, организованность и коммуникативность эстетического опыта. Психоаналитическая эстетика (Фрейд, Ла-

кан, Кристева): художественное творчество как сублимация влечений и терапия. Концепция архетипов Юнга как праформ коллективного бессознательного, выраженных в символической деятельности мифологии и искусства. Психологические концепции, направленные на анализ формы произведения, и их законы (Арнхейм и Выготский) в сопоставлении с формалистской эстетикой (Циммерман, Ганслик, Гильдебрандт, Шкловский)

Тема 2.4. Эстетика повседневности

Включение повседневности в круг культуры. «Жизненная среда» как пространство существования искусства. Искусство и быт. Фольклор и его современная форма. Эстетическое оформление социальной и гендерной роли (костюм и мода), пространства и значимых мест (жилища, сады и парки), ритуализированных форм общения и общественно значимых событий (ухаживаний, приема пищи, гостей, праздника, погребения и пр.). Историческая трансформация этих форм.

Дизайн как художественно-техническое конструирование. Функциональное и эстетическое в прикладных искусствах и дизайне. Тиражируемость предметов искусства и расширение круга потребителей. Семиотика вещей повседневности и архетипы массового сознания как проблема современной эстетики. Научные технологии и экономическая целесообразность как факторы развития дизайна.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№ п / п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Труд о- емкос ть, (час)	№ раздела дисциплины
1	Категория эстетических отношений	семинар	2	2
2	Внешний облик человека	семинар	2	2
3	Синтез искусств	семинар	2	2

Семинар 1. Категория эстетических отношений

Цель: реконструировать основные положения эстетики Древних Китая, Индии, Греции, а также периодов Средневековья и Возрождения, Нового Времени и Просвещения.

Задачи: осмыслить содержание первых эстетических понятий и проследить их развитие в последующие периоды.

Основные понятия: гармония, космос, мера, канон, калокагатия, мимесис, катарсис, трагедия, комедия, раса, дхвани, ци, юнь, цюй, адабе, ваби, саби, югэн, возвышенное, пропорции, прямая и обратная перспектива.

Становление эстетической рефлексии в древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии. Особенности вторичного влияния на эстетическую мысль Древней Японии и арабо-мусульманского Востока. Символизм и канонизм древнего искусства, воздействие религиозных и философских представлений эпохи на эстетическую мысль. Первые эстетические учения и труды, основные эстетические идеи «Канона» Поликтета, «Пира» и «Государства» Платона,

«Поэтики» Аристотеля, «Натьяшастры» Бхараты, «Кавьяланкары»

Бхамани и «Кавьяпракаши» Мамматы, «Дхаваньялоки»

Анадавардханы и «Дхаваньялокачаны» Абхинавагупты, «Дянь

Лунь» Цао Пэя и «Категорий старинной живописи» Сё Хэ,

«Сасамэгото» Соги Синкэя. Рецепция и трансформация

эстетических категорий в мысли средневековых и ренессансных авторов, новоевропейских и просвещенческих мыслителей. «О сверхчувственной красоте» Плотина и формирование мистического направления эстетики. Сравнительный анализ эстетических идей

Платона, Аврелия Августина и Фомы Аквинского, Аристотеля и Горация, Витрувия и Альберти. Особенности византийской эстетики, сущность и функции иконы. Эстетический смысл математических

понятий (число, симметрия и асимметрия, пропорции и перспектива) в ренессансной эстетике. Вкус и нравственное воспитание народа в новоевропейской эстетической мысли.

Вопросы для дискуссии

1. Требуется ли художественно-эстетическая деятельность управления и цензуры со стороны социальных и политических институтов? Почему?

2. Какова роль эстетического в научном познании? Как соотносятся рациональное и чувственное в эстетическом и научном мышлении?

3. Является ли искусство только отражением действительности? Почему?

Основная литература

1. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб., 2011.

2. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. – М., 1994.

3. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ГУАП, 2018. Раздел 1.

4. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / Сост. В. В. Малявин. М., 2004.

5. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – М., 2015.

Дополнительная литература

1. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.

2. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.

3. Художественная культура в докапиталистических формациях. – Л., 1984.

4. Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века. М, СПб., 2014.

Семинар 2. Внешний облик человека

Цель: выявить и осмыслить связь мировоззрения эпохи с художественно-эстетической деятельностью и внешним обликом человека.

Задачи: реконструировать на основе значимых произведений художественной литературы мировоззренческие основы эстетических концепций отдельных исторических периодов.

Основные понятия: космоцентризм, трагическое и судьба, теоцентризм, мистерия, мученичество и утешение, антропоцентризм и индивидуализм, ренессансный гуманизм и барокко, рационализм и сенсуализм, внеисторичность и историчность, идеализм и романтизм, психологизм и

метафизическая типизация, позитивизм, иррационализм, реализм и авангардизм, деконструкция и ирония.

Художественная концепция Античности: герой живёт и борется в прекрасном и трагическом мире, полном роковых обстоятельств.

На основе одного из произведений древнегреческой трагедии (Софокл «Царь Эдип», «Антигона», Еврипид «Медея») проанализировать связь художественной концепции с космоцентризмом: героика, гармония свободы и необходимости.

Художественная концепция Средневековья: герой рыцарского романтизма и сакрального аллегоризма осуществляет высшую необходимость. На основе одного из рыцарских романов («Парцифаль»,

«Повесть о сэре Ланселоте и королеве Гвиневре» или «Тристан и Изольда») проанализировать связь с теоцентризмом: сакральный пафос подчинения божеству, героизм в сражениях и мученичество в любви, утешение.

Художественная концепция Возрождения: герой – титаническая личность, свободная в своих действиях, сражается с морем бед, чтобы победить их (ренессансный гуманизм), и ценит красоту и прелесть жизни, но полон ощущения тщетности бытия и обреченности добра в борьбе со злом (барокко). На основе «Гамлета» Шекспира,

«Потерянного рая» Мильтона проанализировать связь антропоцентризма с гуманизмом и барокко: свобода личности и её внимание на действительности, «земной» смысл жизни.

Художественная концепция Нового времени и Просвещения: человек как разумная и чувственная личность, регламентированная обстоятельствами, борющаяся со злом и совершающая его. На основе произведений «Федра» Расина или «Тартюф, или Обманщик» Мольера, «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо или «Фауст» Гёте,

«Разбойники» Шиллера или «Человек, которые смеётся» Гюго проанализировать связь: философского рационализма с классицизмом (идеализированный возвышенно-героический образ, гражданский пафос без историчности и психологизма); сенсуализма с просветительским реализмом сентиментализмом (человек в его естественном состоянии и обыденности, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу, существует в меняющемся мире), идеализма – с романтизмом (инициативный человек, яростный индивидуалист, требующий свободы общественных от условностей и стереотипов, борется со злом, принципиально неуничтожимым).

Современная художественная парадигма: человек в его этической, психической, биологической и социальной детерминациях существует в сложных отношениях с

хаотической или враждеб- ной реальностью и вынужденно трансформируется. На основе про- изведений «Госпожа Бовари» Флобера или «Нетерпенье сердца» Цвейга, «Человек-зверь» или «Тереза Ракен» Золя, «Сельский врач» или «Превращение» Кафки, «Недоразумение» Камю или «В

ожидании Годо» Беккета, «Герой нашего времени» Лермонтова или «Анна Каренина» Толстого, «Имя розы» Эко или «Женщина французского лейтенанта» проанализировать связь позитивизма и иррационализма с импрессионизмом (утончённая, лирически от- зывчивая, впечатлительная личность, способная видеть красоту мира, страдает и гибнет в мире хаоса и беспорядка), натурализмом (человек как высокоорганизованная биологическая особь со всеми патологическими проявлениями активно действует в несовершен- ном, но устойчивом вещно-материальном мире), экспрессионизмом (смятенный, отчуждённый человек без качеств во враждебном и хаотическом мире), экзистенциализмом (одиноким человек в мире абсурда), реализмом (несовершенный человек как носитель типического характера в типических обстоятельствах несовершенного мира); деконструктивизма и иронии – с постмодернизмом (безли- кий манипулируемый индивид массы в грубом и жестоком мире, полном случайных событий). Мода как форма социальной хронометрии и управления вкусом. Дизайн, его история и связь с изобразительным искусством. Дизайн и пропаганда. Китч в быту и искусстве. Искусство, псевдоискусство и антиискусство.

Практические рекомендации: форма практического занятия подразумевает интерактивность и непосредственное участие всех студен- тов в работе, их свободное общение с преподавателем. Для успешно- го освоения материала рекомендуется работа студентов в командах/ группах, в случае малочисленных учебных групп эту рекомендацию следует игнорировать. Рабочая группа/студент развернуто излагает тему, после чего отвечает на вопросы, делает уточнения или замеча- ния к другим сообщениям, свободно проводит параллели.

Основная литература

1. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
2. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
3. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.
4. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмо- дернизм. – М., 1996.

коративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура. В 2 т. – СПб., 1995.

Дополнительная литература

1. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009.
2. Силюнас В. Ю. Стилль жизни и искусства. – СПб., 2000.
3. Жаринов Е. В. Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте. – М., 2018.
4. Жаринов Е. В. От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и по- нимать классику. – М., 2018.

Семинар 3. Синтез искусства

Цель: усвоение основных эстетических концепций философии XVIII–XX в.

Задачи: осмысление философского определения искусства, его специфики и функций.

Основные понятия: прекрасное и возвышенное, субъект и объект эстетического восприятия, вкус и трансцендентальные принципы способности суждения, прекрасное в природе и прекрасное в искусстве, свободная игра способностей, реальное и идеальное, воля, целесообразность без цели, удовольствие и интерес, предмет всеобщего благорасположения, эстетический идеал, прекрасное как художественное выражение идеи, гений, ирония.

Эстетика как философская наука в концепциях Канта, Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и Кьеркегора. Эстетическое восприятие и удовольствие как предмет исследования эстетики Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного, дефиниции прекрасного и виды возвышенного, антиномия вкуса в «Критике способности суждения». Шеллинг и романтизм, красота и истина как потенции Абсолюта; идеальное и реальное, субъективное и объективное, философия и искусство в конструировании искусства в «Философии искусства». Определение искусства и его высшая субстанциальная цель, понятие идеала, его формы и развитие в «Лекциях по эстетике» Гегеля. Классификация искусств в немецкой классической философии. Метафизическое основание искусства, проблемы гениальной личности и дифференциация искусств и жанров в «Мире как воли и представлении» Шопенгауэра. Аполлоническое и дионисическое начала в культуре и искусстве, эстетика жизни и «обещание счастья» в философии Ницше. Ирония как бесконечная абсолютная

отрицательность и абстрактное определение субъективности у Кьеркегора.

Вопросы для дискуссии

1. Возможен ли конец искусства? Почему?
2. Главнейшее искусство – театр, поэзия, музыка, кино или..?
3. Существует ли современный эстетический идеал? Каков он?

Основная литература

1. Бореев Ю.Б. Эстетика: Учебник.-М.: «Дашков и К»,2017
2. Журавлева О.Н. Эстетика: Учебно-методическое пособие.-М.: ИЦ «Академия»,2017
3. Кривчук О.А. Эстетика: Учебник – М.: Аспект Пресс , 2017
4. Титоренко И.Н. Эстетика: Учебно-методическое пособие– Таганрог ,2017

Дополнительная литература

1. Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии худож. произведения на примере истории живописи. – Калининград, 1999.
2. Гайденок П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. – М., 1997.
3. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.

коративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура. В 2 т. – СПб., 1995.

ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ

1. Концепции происхождения первобытного искусства.
2. Особенности первобытного эстетического мироощущения.
3. Специфика эстетического мировосприятия и искусства Древней Индии.
4. Эстетические принципы китайской живописи.
5. Эстетика жизни в культуре Японии.
6. Гармония как принцип античного мировосприятия.
7. Катарсическая функция искусства и её рецепции классической и современной эстетикой.
8. Миметическая концепция искусства и её трансформации в истории эстетики.
9. Ритуально-сакральная сущность средневековой эстетики.
10. Метафизика света в средневековой эстетике.
11. Остроумие как эстетическая категория барокко.
12. Античная эстетика в восприятии ренессансного гуманизма и классицизма.
13. Проблема вкуса в художественно-критических трудах мыслителей Просвещения.
14. Трансцендентальные принципы в эстетической аналитике Канта.
15. Эстетическое воспитание как путь к нравственному совершенству.
16. Прекрасное, возвышенное и безобразное в эстетике романтизма.
17. Романтический принцип иронии и его критика Гегелем и Кьеркегором.
18. Эстетика Шопенгауэра и Ницше и её влияние на искусство модерна.
19. Философия В. С. Соловьёва и эстетика символизма.

20. Понятие эстетического феномена в философии Ницше.
21. Эстетика и нигилизм.
22. Сциентизм в эстетике.
23. Теория цвета в трудах философов.
24. Музыка как предмет философского анализа.
25. Феномен театра в художественной и философской критике.
26. Позитивизм в русской эстетике.
27. Категория символа в эстетике А. Ф. Лосева.
28. Законы художественного произведения формальной школы.
29. Принцип остранения в трактовках Шкловского и Тынянова.
30. Художественная форма в полемике Бахтина и формальной

коративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура. В 2 т.
– СПб., 1995.

31. Автор и герой в эстетике Бахтина.
32. Роль эстетики в критической теории Франкфуртской школы.
33. Искусство в культурной индустрии.
34. Аксиологические проблемы эстетики.
35. Зарождение дизайна в русском авангардизме.
36. Синестезия как проблема психологической эстетики.
37. Искусство в эстетике экзистенциализма.
38. Эстетическая теория Л. С. Выготского.
39. Концепция игры в эстетике Гадамера.
40. Интерпретация как проблема герменевтической и постмодер- нистской эстетики.
41. Эстетика и релятивизация мышления в XX веке.
42. Тема «конца искусства» в современной философии.
43. Эстетические проблемы медиафилософии.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЁТА

1. Эстетика как философская дисциплина. Предмет эстетики. Специфика эстетического отношения человека к миру.
2. Рождение античной философии как эстетики. Космологизм как основание античной эстетики. Эстетические учения периода ранней классики. Учение пифагорейцев о музыкально-числовой гармонии. Гераклит об относительности красоты. Демокрит о причинах возникновения искусства.
3. Критерий красоты в эстетической теории Сократа. Сократ о соотношении красоты и пользы. Понятие калокагатии.
4. Абсолютная идея как основа и первопричина красоты у Платона. Искусство как «подражание подражанию». Место искусства в модели идеального государства Платона.
5. Эстетика Аристотеля как вершина развития античной эстетической мысли. Аристотель о природе красоты.

Новое понимание миметической природы искусства.
Аристотель о сущности трагедии. Понятие катарсиса.

6. Основные принципы средневековой эстетики. Парадокс «аскетической» эстетики. Влияние спора иконоборцев и иконопочитателей на становление византийской эстетики. Световая символика в эстетике Византии.
7. Эстетика Августина Блаженного. Природа красоты в эстетике Августина. Августин о сущности и назначении искусства. Эстетические идеи Фомы Аквинского. Объективность прекрасного: красота как идея единства цельности, созвучия, пропорциональности и ясности. Безобразие как «недостаток должной красоты». Учение об искусстве.
8. Основные принципы эстетического мироощущения культуры Возрождения. Образ художника-гения в культуре Ренессанса. Художник – Творец, подобный Богу. Искусство как способ познания мира и исправления безобразного.
9. Эстетика барокко как кризис ренессансного гуманизма: идея иллюзорности искусства и театральности жизни.
10. Эстетика классицизма. Н. Буало. «Поэтическое искусство». Правильность, ясность, чистота формы как признаки прекрасного. Обращение к идеалам римской античности. Единство времени, места и действия. Служебность искусства в век рационализма.
11. Эстетика эпохи Просвещения: исследование воспитательных возможностей эстетики и искусства.
12. Эстетическая теория Им. Канта. Прекрасное и возвышенное. Учение об искусстве. Природа гения.
13. Этапы развития искусства в эстетической теории Г.В.Ф. Гегеля. Искусство как раскрытие истины в чувственной форме. Проблема «смерти искусства».

14. Эстетика романтизма: реакция на Просвещение и классицизм; критика буржуазной цивилизации. Абсолютизация человеческой субъективности и романтическая ирония.
15. Эстетические взгляды Шопенгауэра. Искусство как путь избавления от страданий. Талант и гений.
16. Модернизм как направление и метод в западном искусстве первой половины XX века (кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, театр абсурда, оп-арт, поп-арт, концептуальное искусство).
17. Элитарная эстетическая концепция Х.Ортеги-и-Гассета. Принцип «дегуманизации искусства».
18. Эстетика психоанализа. Бессознательное и художественное творчество.
19. Эстетика прагматизма. Искусство как опыт, приносящий пользу.
20. Эстетика экзистенциализма. Ж.-П. Сартр о действенной силе искусства и ответственности художника. Творчество и абсурд. А. Камю: Искусство как бунт.
21. Герменевтика и понимание. Герменевтический круг и герменевтический треугольник. Идея «смерти Автора» как единственного создателя художественного текста.
22. Ситуация постмодернизма в культуре. Ироничность как особая мировоззренческая позиция, свойственная постмодернизму.
23. Прекрасное и безобразное в действительности и в искусстве.
24. Возвышенное и низменное в действительности и в искусстве.

25. Трагическое и комическое в действительности и в искусстве.
26. Категории эстетическое чувство и эстетическая оценка.
27. Категории эстетический вкус и эстетический идеал.
28. Понятие эстетической деятельности. Сферы проявления эстетической деятельности.
29. Природа искусства, его предмет и функции.
30. Происхождение искусства: основные концепции.
31. Художественный образ и его основные черты. Специфика художественного образа в разных видах и жанрах искусства.
32. Проблема формы и содержания в искусстве.
33. Искусство и его взаимодействие с политикой, религией, моралью и наукой.
34. Система видов искусств и принципы их классификации. Виды и жанры искусства.
35. Художник как субъект творчества. Талант и гений как единство биологического и социального.
36. Творческий процесс в искусстве. Роль художественного воображения, фантазии, интуиции и вдохновения в творческом процессе.
37. Понятие творческой манеры, стиля, направления и метода в искусстве.
38. Эстетическое начало в личных и общественных отношениях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Эстетика как гуманитарная наука предполагает особый способ постижения своего предмета через:

- а) рационализацию художественного мира,
- б) переживание,
- в) описание мира при помощи символов.

2. Культура и искусство

- а) можно рассматривать как синонимичные понятия,
- б) различаются своим основным предметом,
- в) составляют неразрывное единство, но не тождественны друг другу.

3. Искусство направлено на...

- а) изучение сущности вещей,
- б) постижение общего и закономерного в вещах,
- в) создание художественных образов, на вымысел событий.

4. Какие 2 категории не являются эстетическими?

- а) красота,
- б) симпатия,
- в) вкус,
- г) возвышенное,
- д) трагическое,
- е) симметрия.

5. Обобщенное отражение действительности в форме конкретного индивидуального явления называется

- а) вид искусства,

- б) художественное выражение,
- в) художественный образ,
- г) форма искусства.

6. Какое понятие эстетики по своему значению является более широким?

- а) красота,
- б) прекрасное,
- в) вкус.

7. Какую функцию выполняет искусство, формируя художественный вкус, творческий дух, ценностные ориентации?

- а) воспитательную,
- б) эстетическую,
- в) информационную,
- г) гедонистическую.

8. Кем был введен термин «Эстетика»?

- а) Сократом,
- б) Баумгартеном,
- в) Платоном,
- г) Буало.

9. Какую функцию выполняет искусство, выступая средством просвещения и образования?

- а) познавательно-эвристическую,
- б) преобразующую,
- в) воспитательную,
- г) коммуникативную.

10. Целью какого вида искусства являются создания сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности людей?

- а) декоративного,
- б) прикладного,
- в) архитектуры,
- г) скульптуры.

11. Творчество есть ответ человека Богу, ибо своим творчеством, человек продолжает божественное дело творения, утверждает

- а) Н. Бердяев,
- б) В. Соловьев,
- в) Л. Толстой,
- г) Ф. Достоевский.

12. Кто из мыслителей впервые теоретически осмыслил безобразное в искусстве?

а) Платон,

б) Аристотель,

в) Сократ,

г)

Пифагор.

13. Что такое калокагатия?

а) гармония внешнего и внутреннего,

б) подражание,

в) представление,

г) внешняя красота.

14. Кто из философов Древней Греции утверждал, что прекрасное всегда полезно, прекрасное – то, что разумно, что имеет смысл?

а) Сократ,

б)

Аристотель,

в) Платон,

г) Эпикур.

15. Какой вид искусства по своей природе является синтетическим, включающим в себя другие виды?

а)

Литература,

б) театр,

в) живопись,

г) кино.

16. Какую функцию выполняет искусство, доставляя людям наслаждение?

а) коммуникативную,

б) воспитательную,

в) гедонистическую,

г) компенсаторную.

17. «Шкала» эстетической оценки:

а) правильность – неправильность,

б) приятное – неприятное,

в) полезное – вредное,

г) прекрасное – безобразное,

д) священное – греховное.

18. Как иначе называется эпоха Ренессанса?

а) Просвещения,

б) Возрождения,

в) Средневековья,

г) Античности.

19. Выделите в данных понятиях 2 формы проявления эстетического:

- а) добро,
- б) прекрасное,
- в) счастье,

г) комическое.

20. Как называется область эстетики, важнейшими проблемами которой являются создание, передача и восприятие эстетической информации с помощью TV, радио, компакт-дисков, интернета и другими массмедиа?

а) эстетика действительности,

б) теоретико-информативная эстетика,

в) эстетика искусства,

г) техническая эстетика.

21. Определите 2 основные художественные направления Нового Времени:

а) классицизм,

б) ренессансный гуманизм,

в) романтизм,

г) сентиментализм.

22. Как называется область эстетики как науки, анализирующей эстетические, экономические, технические, гигиенические проблемы, способствующие оптимизации условий деятельности человека?

а) эстетика искусства,

б) теоретико-информативная эстетика,

в) техническая эстетика,

г) практическая эстетика.

23. Какие 2 жанра были предпочтительны для средневековой литературы?

а) роман,

б) сонет,

в)

жизнь,

г) новелла.

24. Что такое эстетика?

а) гуманитарное учение, предметом которого является мораль, центральной проблемой – соотношение Добра и Зла;

б) наука о прекрасном, о природе и закономерностях эстетического освоения действительности, о творчестве по законам красоты;

в) создание художественных произведений.

25. Назовите 2 художественных направления искусства Западной Европы 12–16 вв.:

- а) романский,
- б) готический,
- в) реализм.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная:

1. Бореев Ю.Б. Эстетика: Учебник.-М.: «Дашков и К»,2017
2. Журавлева О.Н. Эстетика: Учебно-методическое пособие.- М.: ИЦ «Академия»,2017
3. Кривчук О.А. Эстетика: Учебник – М.: Аспект Пресс , 2017
4. Титоренко И.Н. Эстетика: Учебно-методическое пособие– Таганрог ,2017

Дополнительная:

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997.

Американская философия искусства. – Екатеринбург., 1997.

Борев Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.

Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в фор- мировании и восприятии худож. произведения на примере истории живописи. – Калининград, 1999.

Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.

Введение в теорию художественной культуры / Л. М. Мосолова, М. С. Каган, В. Д. Лелеко и др. – СПб., 1993.

Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение Итальянского Возрождения. – СПб., 1999.

Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2015.

Гайденок П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. – М., 1997.

Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 2000.

Гомбрих Э. История искусства. – М, 1998.

Грякалов А. А. Структурализм в эстетике. – Л., 1989.

Елинер Н. Г. Стиль и стилиобразование в истории западноевропейского искусства. Системно-синергетический подход. – СПб., 2003.

Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996

История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб, 2011.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. – М., 1962–1967.

Ле Гоффе Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. – СПб.: СПбГАК, 1994.

Лосев А. Ф. История Античной эстетики в 8 т. – М., 1963–1994.

Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М., СПб.,2009.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 2012

Никитина Н. Н. Классическая философия искусства: – М., 2015.

Новиков А. В. От позитивизма к интуитивизму. – М., 1976.

Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.

Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и пи-

сатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М.,

1991. Современная литературная теория: Антология / Сост.

И. В. Ка-

бановой. – М., 2004

Шер Я. А. Доистория искусства: происхождение и начальная эволюция. – М., 2017.

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – М.,

2015. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов

стиля от Ре-

нессанса до Постмодернизма / гл. ред. Ноэл Райли. – М., 2012.

Эстетика немецких романтиков. Сборник / Сост. А. В. Михайлова. – СПб., 2006.

Эстетика: учеб.-метод. пособие. – СПб., 2018.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Цель и задачи курса.....</u>	<u>3</u>
<u>Виды занятий.....</u>	<u>3</u>
<u>Методические рекомендации по изучению дисциплины.....</u>	<u>4</u>
<u>Содержание разделов дисциплины.....</u>	<u>5</u>
<u>Раздел 1. История эстетики.....</u>	<u>5</u>
<u>Тема 1.1. Предмет, методы, функции и структура эстетики.....</u>	<u>5</u>
<u>Тема 1.2. Эстетическое сознание.....</u>	<u>5</u>
<u>Тема 1.3. История эстетической мысли.....</u>	<u>6</u>
Тема 1.4. Становление и развитие эстетики как самостоятельной науки.....	6
<u>Раздел 2. Основные подходы и концепции эстетики.....</u>	<u>7</u>
<u>Тема 2.1. Социология искусства.....</u>	<u>7</u>
<u>Тема 2.2. Морфология искусства.....</u>	<u>8</u>
<u>Тема 2.3. Психология искусства.....</u>	<u>8</u>
<u>Тема 2.4. Эстетика повседневности.....</u>	<u>9</u>
<u>План практических занятий.....</u>	<u>9</u>
<u>Темы для написания эссе.....</u>	<u>21</u>
<u>Примерный перечень вопросов для зачёта.....</u>	<u>22</u>
<u>Вопросы для самопроверки.....</u>	<u>23</u>
<u>Рекомендуемая литература.....</u>	<u>27</u>