Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный институт культуры»

(МГИК)

ПРИНЯТО на заседании Ученого совета Московского государственного института культуры от 25 июня 2024 года протокол № 11	УТВЕРЖДЕНО приказом ректора Московского государственного института культуры от 28 июня 2024 года № 551-О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭСТЕТИКА»

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

ХИМКИ 2024

Программа принята на заседании кафедры теории, истории культуры, этики и эстетики « » 2018 г, протокол № ____.

Утверждена на заседании Ученого совета Московского государственного института культуры « » 2018 года, протокол № ___.

АВТОРЫ-СОСТАВИТЕЛИ:

Романова Н.В. - кандидат философских наук, доцент

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.. **Ошибка! Закладка не определена.**

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 8

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 30

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 32

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 34

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 40

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины – обучение аспирантов самостоятельному эстетическому анализу культуры и искусства; ориентации их в наиболее распространенных эстетических подходах к изучению человека и общества и эстетических методах работы с эмпирическим эстетическим материалом, научными источниками и научной литературой по эстетической культуре и искусству.

Исследование проблем проводится на основе исследования мирового опыта изучения сущности эстетических явлений с использованием всех известных современной философии методов его анализа. Объектами специальности являются эстетически значимые для современных людей результаты всех видов деятельности и способов жизнедеятельности человека. Особое значение эстетических результатов всех видов деятельности человека является основным средством духовного возрождения современного человечества. Предметом эстетических исследований является анализ особенностей различных видов искусства в процессе их исторического развития и в современных условиях, а также роли искусства в современном обществе.

Задачи дисциплины:

- показать тесную взаимосвязь теоретико-методологических, историко-культурных аспектов изучения эстетической культуры с методическими проблемами эстетики;
- содействовать формированию у аспирантов понимания многообразных форм эстетического, пониманию значения применения современных методов изучения эстетической культуры, конкретного их использования в научно-исследовательской и преподавательской работе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Эстетика» относится к вариативной части дисциплин профильного модуля базовой части (Б1.В.ОД.)

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры по специальности «Эстетика», являются:

- различные сферы социокультурного пространства (наука, искусство, религия);
- процессы познавательной деятельности;
- теория и практика художественной коммуникации;
- эстетическая активность личности и ее художественные формы.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу аспирантуры по данной специальности:

- научно-исследовательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую и эстетическую проблематику;
- преподавательская деятельность в области гуманитарных наук, охватывающих мировоззренческую и эстетическую проблематику.

Программа аспирантуры по специальности «Эстетика» направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Для освоения дисциплины «Эстетика» аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки», «Религиоведение», «Этика», «Методика научно-исследовательской работы».

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для осуществления методологического анализа эстетических проблем, проведения экспериментальных исследований, подготовки и написания диссертаций, отзывов, рецензий, монографий и других видов научно-исследовательских работ.

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании выпускной квалификационной работы по направлению 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции (УК):

1. Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

1. Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех- нологий (ОПК-1);

2. Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

Профессиональные компетенции (ПК):

1. Владение методологическими функциями философии (ПК-1);

При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные компетенции включены в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. Матрица соответствия формируемых компетенций составным частям образовательной программы является частью рабочего учебного плана.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем работы аспиранта (в ЗЕТ)	Распределение по годам обучения		
	Всего	1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины	10	5,5	4,5	
Аудиторные занятия	5	2	3	

Самостоятельная работа	5	3,5	1,5	

4.2. Содержание дисциплины и тематический план

№	Тема	Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
Введение				
1.	Эстетика как наука	**4**	**1**	
Раздел 1. История эстетических учений				
1.	Эстетика Античности	4	1	
2.	Эстетика западноевропейского Средневековья	4	1	
3.	Особенности эстетики Византии и Древней Руси	4	1	
4.	Древневосточная эстетика	4	1	
5.	Эстетика Возрождения	4	1	
6.	Эстетика барокко	4	1	
7.	Эстетика классицизма	4	1	
8.	Эстетика Просвещения	4	1	
9.	Немецкая классическая эстетика	4	2	
10.	Эстетика эпохи романтизма	4	1	
11.	Эстетические теории конца XIX- XX века	4	2	
12.	Эстетика постмодернизма	4	2	
Раздел 2. Теория эстетики				
1.	Категории эстетики	4	2	
2.	Эстетическая деятельность и эстетическое сознание	4	1	
3.	Эстетические проблемы творчества и восприятия	4	2	
4.	Игра как эстетический феномен	4	1	
5.	Эстетическое своеобразие искусства и основные концепции его происхождения	4	2	
6.	Искусство в универсуме общественного сознания	4	1	
7.	Виды искусства и проблема их классификации	4	1	

8.	Основные принципы искусства	4	2	
Раздел 3. Семиотические аспекты художественной практики				
1.	Наука семиотика и основные этапы ее становления.	4	1	
2.	Значение применения методов семиотики в анализе художественной практики.	4	1	
3.	Специфика языков искусства	4	2	
Раздел 4. Основные направления современного искусства				
1.	Искусство авангарда	4	1	
2.	Искусство модернизма	4	1	
3.	Искусство постмодернизма.	4	2	
		108	36	
	Итого		**144**	

4.3. Тематическое содержание курса

Введение.

Тема 1. Эстетика как наука.

Происхождение термина «эстетика»: начало традиции сведения чувственного восприятия к характеристике двух явлений – прекрасного и искусства (А.Баумгартен). Специфика эстетической чувственности. Субъективные и объективные факторы, влияющие на формирование и развитие эстетической чувственности. Объекты эстетического.

Научный и социальный статус эстетики как теории. Эстетическая онтология (сущностные характеристики бытия), эстетическая гносеология (особый способ познания-освоения) и эстетические аспекты аксиологии (философской теории ценностей). Эволюция взглядов на сущность эстетического. Эстетика как специфическая философская наука о чувственном восприятии и чувственно-предметном бытии, которое осмыслено и выразительно (А.Ф.Лосев). Задачи эстетики как специфической области научного знания.

Проблема преодоления узкого понимания предмета эстетики как науки о прекрасном и тавтологического понимания эстетического. Необходимость корректной (онтологической) дефиниции. Методологическое основание

историко-эстетического исследования. Соотношение исторического и логического подходов. Проблема источников эстетического знания.

Эстетика в современной системе гуманитарного знания: поиск новой методологической парадигмы. Факторы, влияющие на развитие эстетической теории. Структура предмета.

Раздел 1. История эстетических учений.

Тема 1. Эстетика античности.

Хронологические рамки античного периода. Особенности развития античной культуры. Представление о чувственно-материальном космосе как структурообразующем порядке бытия. Мифология как форма общественного сознания, ее значение в формировании и развитии эстетических представлений.

Боги как воплощения античных идеалов. Значение принципов и характеристик телесности в формировании представлений о прекрасном. Красота – как овеществленная и явленная телесность. Соотношение искусства и ремесла. Морфология искусства: искусства экспрессивные (временные) и конструктивные (пространственные).

Ранняя классика. Дофилософское развитие эстетических взглядов: сущность эстетической проблематики у Гомера и Гесиода. Анализ основных эстетических объектов и характеристик.

Начало философии, как начало теоретической эстетики: Пифагор и его школа. Учение о числовой гармонии и катарсической роли музыки. Психагогическая теория музыкального искусства. Подход к проблеме морфологии искусств.

Материалистическая эстетика Гераклита и Демокрита: субстанциональное обоснование красоты. Значение учения о противоположностях.

Зрелая классика. Антропологическая эстетика Сократа. Прекрасное как единое: обоснование принципа калокагатии. Отношение к искусству и критерии оценки произведения. Проблема элитарности искусства.

Эйдологическая эстетика Платона. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Постижение прекрасного как припоминание и иерархия постижения красоты. Отношение к искусству, его задачи и социальный статус. Интуитивная природа знания истинно прекрасного.

Значение Аристотеля в осмыслении основных эстетических понятий античности и морфологии искусства. Признаки красоты. Проблема происхождения искусства и его функции. Катарсис. Концепция трагедии. Проблема классификации видов и жанров искусства.

Эллинистическая эстетика. Отношение к сущему у киников в свете эстетической проблематики. Эстетические принципы скептицизма (релятивизм и плюрализм) и особенности отношения к искусству. Эпикуреизм: гедонизм как жизненная позиция и его проекция на эстетическую проблематику. Эстетический идеал (мудрость и добродетель) и

специфика отношения к искусству в стоицизме. Неоплатонизм: виды красоты (сверхчувственная и чувственная) и иерархия ее постижения.

Основные термины античной эстетики: «техне», «катарсис», «мимезис», «калокагатия», «гармония», «мера», «прекрасное», «пропорциональное», «соответственное», «соразмерное», «совершенное». Доминирующие виды искусств и доминантные принципы культуры античности.

Тема 2. Эстетика западноевропейского Средневековья.

Изменение социальных условий в эпоху средневековья и перемены в общественном сознании. Особенности средневекового пансимволизма и теоцентризм. Христианская концепция бытия: Бог (Творец, Создатель, Демиург) и творение.

Понятия возвышенного и низменного. Церковь и проблема канонизации обыденной жизни и искусства. Спиритуалистический характер творчества. Искусство как план познания Бога. Анонимность создателя художественного, литургического образа. Различие и искусства слова (Евангелия) и живописных образов. Канонизация живописного искусства: теория символа и аллегории. Романский стиль. Готика как олицетворение категории «возвышенное» в архитектуре. Готика и схоластика.

От поздней античности к христианству: путь Аврелия Августина. Учение о Боге как единственной и неподдельной Красоте. Светоносная концепция Бога. Красота мира как его творение. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство творений. Иерархия постижения Божественной красоты через красоту творений. Признаки прекрасного. Роль чувств в эстетическом созерцании, в особенности зрения и слуха. Аналогия между человеческим и божественным творчеством: проблемы понимания.

Боэций как «последний римлянин». Влияние пифагореизма и неоплатонизма в ранний период. «Открытие» Аристотеля, формирование круга проблем и методов схоластического философствования. Особый эстетизм Совершенства, свойственный теологическим трактатам и его дальнейшее влияние на схоластическую культуру.

Фома Аквинский и «аристотелианская революция» в христианской философии. Понимание сущего. Принцип аналогии бытия. Соотношение земной красоты и красоты божественной в порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс творчества и его стадии. Признаки прекрасного как совершенного. Влияние эстетики Св. Фомы на дальнейшее развитие христианской эстетической мысли.

Особенности народной культуры средневековья. Эстетика карнавальной культуры.

Основные термины эпохи Средневековья: «смирение», «благодать», «любовь», «верность», «искушение», «духовное, «греховное», «благодать» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы средневековья.

Тема 3. Особенности эстетики Византии и Древней Руси.

Становление византийской эстетики (IV-VII в.в.). Влияние ветхозаветной и античной традиции на ее становление. Псевдо-Дионисий о прекрасном и благе как характеристики первопричины и всего сущего как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1) абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы у Псевдо-Дионисия, их эстетическое значение. Эстетика аскетизма (Макарий Египетский). Проблема образа в ранневизантийской эстетике как выражения совершенного (Кирилл Александрийский)

Эстетика VIII-IX вв.: борьба иконоборцев и иконопочитателей. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и авторства. Анонимность создателя художественно-религиозного литургического образа.

Расцвет византийской эстетики и искусства в IX-XII вв. Семион Новый Богослов об эстетике божественного совершенства света и субъекте его восприятия. Михаил Пселл как выразитель античной традиции в византийской эстетике.

Эстетика исихазма – вершина и завершение формирования византийской эстетики. Проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного в эстетике исихазма (Григорий Палама).

Зарождение эстетических идей в древнеславянском этносе (Солнце-свет-Ярило, Огонь-Перун и т.д.). Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской эстетике. Слово Иллариона о законе благодати (XI в.) как выражение единства земной и божественной Красоты в их совершенстве. Традиции эстетики исихазма в русской православной культуре (XIV-XV вв.) как провозглашение идеи божественного абсолюта и земного мира (Нил Сорский, Сергий Радонежский). Сохранение и развитие традиционных ценностей в русской религиозной эстетике XX в. (С.Д.Франк, Н.О.Лосский, Е.Трубецкой и др.).

Тема 4. Древневосточная эстетика.

Учение индуизма (Веды) и буддизма о духовном характере прекрасного как выражения идеального совершенства. Медитация и воображение как средства проникновения в совершенное начало.

Нормы и средства этого процесса: раса – эмоции, позволяющие распознать его, мудра – жесты и движения, дающие слияние с абсолютом. Совершенной красотой. Творческий процесс художника: 1) самоочищение, 2) создание образа и слияние с ним, 3) воплощение в материале.

Учение Конфуция о красоте как о прекрасно-добром. Гармония радости и печали в эстетическом сознании как выражение совершенной мудрости. Искусство как средство морального воздействия и совершенствования человека через норму.

Лао-дзы как основатель философии и эстетики даосизма. Прекрасное как воплощение мужского (янь) и женского (инь) начала через путь (Дао) идеального воплощения совершенного бытия.

Эстетическое восприятие как совершенное владение знанием раса и мудра.

Японская эстетика как синтез синтоизма и буддизма. Сложная природа красоты: 1) естественность. Рожденная временем, 2) красота простоты, 3) единство естественности и простоты, 4) Красота незавершенности как путь к созданию совершенно-прекрасного.

Сохранение традиций в современной восточной эстетике идеи о единстве прекрасного и безобразного как совершенного.

Тема 5. Эстетика Возрождения

Проблема периодизации эпохи. Социально-исторические предпосылки Ренессанса. История термина «возрождение» и его смысл. Секуляризация культуры и ее специфический характер. Пантеистический дух эпохи. Гуманизм, и антропоцентризм Ренессанса: причины самоутверждения человека. Проблема универсальной личности. Достоинство человека и проблема внутренней свободы. Жизнь как приключение.

Персоналии итальянского Возрождения (Данте Алигьери, Альберти, Леонардо да Винчи, Рабле и т.д.). Античность как мировоззренческая опора (Д.Вазари). Отношение к средневековой традиции. Интеллектуальность светского духа.

Высокая социальная ценность искусства как наиболее совершенного способа постижения мира. Художник – центральная фигура эстетики Ренессанса. Выдвижение живописи. Важность учения и «школы». Новации Возрождения. Рождение новых жанров и видов искусства (портрет, автопортрет, опера и т.д.). Роль математики. Отношение искусства к действительности: «инвентаризация» мира. Природа как стимул творчества, а не предмет для копирования.

Проблема общего и единичного в художественном образе. Идеализация и типизация как способы художественного обобщения в эстетике Возрождения. Процесс выделения изящных искусств в эпоху позднего Возрождения. Осознание различий между ваянием и столярным мастерством. Исключение из сферы искусства ремесел и науки, установление близости между скульптурой и поэзией.

Основные термины итальянского Возрождения: «ум», «веселье», «здоровье», «универсальность», «целостность» «монументальность», «героическое», «пропорциональность» и т.д.

Особенности северного Возрождения: отсутствие прямого влияния античного наследия. Специфика развития искусства северного Возрождения и его основные эстетические принципы. Тематические новации. Творчество В.Шекспира, Яна Ван Эйка, Иеронима Босха и Альбрехта Дюрера. Категории, разрабатываемые в искусстве северного Возрождения: «безобразное», «раздробленность», «самобытность (уникальность)»,

«ограниченный пространственный интерьер», «отблеск красоты в обычном», «экспрессивность» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 6. Эстетика барокко.

Маньеризм как специфическая модификация принципов Возрождения и предтеча эстетики барокко. Пересмотр концепции действительности и ее проекция на вопросы искусства. Умение выбирать и мастерски презентовать специфическое в художественном образе, как творческая задача художника. Экзальтация, возвышенность и экспрессивность как основные выразительные принципы маньеризма.

История термина «барокко». Социально-исторические предпосылки искусства барокко. Значение абсолютизма и жизни при дворе в развитии концепции барокко. Эстетика барокко и сущность концепции бытия в мировосприятии Джанбаттиста Морино, Маттео Пелегрини, Эммануэле Тезауро и других теоретиков барокко. Основные проблемы: остроумие, гениальность, чувственность, противоречивость бытия.

Особенности барочного искусства. Пересмотр изобразительных средств: основные тенденции. «Игра» с пространством, «разрушение» ожиданий и психологизм. Творчество Д.Л.Бернини как практическое воплощение эстетических принципов барокко и его основные принципы. Живопись П.П.Рубенса как классический пример живописи барокко.

Его определяющая роль, огромная продуктивность, создание барочной алтарной картины, мощь образов, патетика, чрезвычайная эмоциональность. Барокко как художественный стиль, его риторичность и театральность. Эротизм и чувственность барочного искусства. Стиль «рококо» как логическое продолжение барочной традиции. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Синтез искусств, призванный создать специфический образ аристократического стиля жизни.

Судьба барокко в русском искусстве. Блеск, изящество и величие в архитектурных формах (Б.Растрелли). Мотивы «шинуазри» и «тюркери». Увлечение китайской лаковой живописью в украшении интерьеров, в декоративно-прикладном и станковых видах искусства. Театрализация искусства и интерес к «обманкам».

Основные термины барокко: «интимный», «ароматный», «грациозный», «чувственный» и т.д. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 7. Эстетика классицизма.

История термина «классицизм». Культурно-исторические факторы формирования классицизма (тридцатилетняя война, движение реформации и контрреформации и др.). Проблема отношения классицизма к античности: «за» и «против». Р.Декарт: значение картезианства в формировании концепции классицизма. Разум как определяющий и регламентирующий закон классицизма.

Классицизм во Франции (Буало, Корнель, Мольер и др.); Англии (Поп, Шеридан), в Германии (Готшед) и Италии (Метастазио, Гольдони).

Эстетические правила классицизма: три единства, иерархия жанров, типический характер. Ориентация на искусство античности (высокую классику Древней Греции). Основные принципы классицизма: гармония общественного и личного, моральный закон выше чувства, страсти и влечения. Искусство как отражение этих теоретических принципов. Нормативность, иерархизм, рационализм и систематизм, выражавшиеся в композиционной целостности, ясности, завершенности и уравновешенности форм, в их архитектоничности и идеальной соразмерности друг другу. Форма гармонична, ее конструктивные членения легко просчитываются.

Дворцово-парковое искусство и эстетика придворной жизни (при абсолютизме) как практическое воплощение теоретических принципов классицизма.

Ампир как догматический классицизм. Стилизация жизни по античным образцам. Следование патетике, а не удобству и уюту.

Судьба классицизма в России (Ломоносов, Державин). Стилистические особенности русского классического и неоклассического искусства. Особенности русского архитектурного классицизма (М.Казаков). Особенности московского «ампира», черты камерности, лиризма.

Основные термины классицизма: «долг», «честь», «достоинства». Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 8. Эстетика Просвещения.

Социально-культурные предпосылки возникновения просветительского движения и его масштаб. Особенности общественного сознания: общая характеристика. Специфика концептуального подхода к сущности мироздания и предназначения человека. Значение атеистических идей в переосмыслении значения личности. Исторический оптимизм. Пути просветительского движения: распространение знаний «вширь» и углубление самопонимания. Благородная разумность во всех видах искусства.

Английская школа просвещения (Локк, Юм, Бёрк, Шефтсбери, Аддисон и др.) Особенности: умеренный либерализм, склонность к компромиссу, реалистичность. Антипуританская направленность. Нравственные основы эстетики: искусство как путеводитель к высокой нравственности. Значение и особенности художественной критики. Основные эстетические проблемы: воображение, эстетический вкус, образованность, эстетическое воспитание, психологические основы творчества. Особенности просветительского движения. Значение литературы, эстетики салонов и издательской деятельности в становлении английской школы.

Особенности французского просвещения (Дюбо, Вольтер, Дидро, Руссо и др.). Теоретический и практический максимализм и изысканность. Искусство и общественный прогресс. Проблема толерантности. Основные эстетические проблемы: вкус и влияние моды, талант и гений, изящное,

эстетическое воспитание, проблема художественной правды, народность искусства и идеи его демократизации. Особенности просветительской деятельности. Значение салонов. Первая французская энциклопедия.

Специфика немецкого просвещения (Баумгартен, Лессинг, Винкельман и др.). Значение логического порядка и точности суждений в систематизации основных эстетических понятий.

Искусство как специфический способ познания на основе чувственного восприятия и воображения. Определение области эстетики. Критерии оценки художественных произведений. Диалектика формы и содержания и их составляющие. Проблема классификации видов искусств. Принципы историзма и народности.

Судьба просвещения в России: преемственность европейским традициям. Значение идеи нерасторжимости красоты и добра в эстетике Державина, Карамзина, Радищева.

Основные термины эпохи Просвещения: «эстетический вкус», «просвещенное сознание», «изящное», «этикет», «воспитание», «воля» и др. Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 9. Немецкая классическая эстетика.

Значение немецкой классической эстетики в развитии мировой эстетической мысли. Общие черты немецкой классической философии: критика познания как средство достижения философских выводов; абсолютная доминанта Разума (идеи) по отношению к материи; отрицание утилитарной эстетики в пользу систем, доказываемых абстрактными философскими доводами. Эстетическая наука как особая система в идеалистической философии. Методологические различия в подходе к анализу эстетической проблематики у Канта и Гегеля.

И.Кант о роли и месте эстетики в общей системе познания. Основная проблематика в докритический период творчества. Соотношение чувства «возвышенного» и «прекрасного» Критический период творчества: место эстетики в философской системе Канта. «Критика способности суждения». Эстетическое суждение как свободная игра рассудка и воображения и способность мыслить частное заключение, в общем. Основные проблемы: учение об искусстве как мире свободы и гения, дающем законы миру природы, анализ эстетического чувства (бескорыстное и незаинтересованное любование); обоснование принципа целесообразности по форме. «Трансцендентальная эстетика». Эстетика Канта как философское осмысление художественной культуры XVIII века.

Г.В.Ф.Гегель о прекрасном в природе, искусстве и абсолютном духе. Искусство как истинная сфера свободы. Эстетика как философия изящного искусства, ее диалектика и историческая динамика. Его учение об исторических формах искусства (символической, классической и романтической). Исторические формы как ступени развития идеала через единство идеи (содержания) и материала (формы).

Прекрасное в искусстве как идеал, т.е. оформленная соразмерно своему понятию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, как чувственное выражение абсолютного духа.

Тема 10. Эстетика эпохи романтизма.

Происхождение термина «романтизм». Социально-исторические, философские и художественные предпосылки возникновения и развития романтического движения. Значение Иенской школы (братья Шлегель, Тик, Новалис и др.) в теоретическом осмыслении ее программы. Романтизм как бунт чувства против разума. Обоснование индивидуализма и особой роли художника в романтической традиции. Проблема гения. «Мечты и жизнь» как основной лейтмотив романтического мироощущения и причины трагической трактовки бытия и эстетической реальности. Активизация религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ природы. Концептуальная неоднородность романтизма: специфика реактионного (консервативного) и прогрессивного направлений.

Особенности романтического искусства: культ экзотики в природе, неповторимо-индивидуальное в человеке и исключительное в обществе. Принципы романтизма как «урбанного» искусства. Теория отстраняющей иронии. Новые мотивы в художественном творчестве: интерес к архаике, восточным и азиатским мотивам, к фантастическим сюжетам и образам (людей-фантомов, автоматам и пр.). Проявление новых жанров, олицетворяющих культ чувства и интуиции в постижении реальности (ноктюрн – в музыке, эссе – литературе). Проблема смешения жанров (трагикомедия, трагифарс и т.д.) и видов искусств (драма для чтения). Теория «чистого искусства».

Влияние романтизма на русскую эстетическую традицию в философии и искусстве.

Основные термины эпохи «одиночество», «страдание», «страх», «грезы», «сны», «смерть», «безумие», «томление», «видение», «праздность». Доминирующие виды искусств и доминантные проблемные вопросы эпохи.

Тема 11. Эстетические теории конца XIX - XX века.

Факторы, влияющие на развитие эстетической мысли: идеологические, философские, научные и художественные.

Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенционального пессимизма. Методологическое разнообразие и неоднородность эстетических концепций. Развитие традиционных и новационных идей в эстетике конца XIX- XX века.

Феноменологическая эстетика Э.Гусерля и Р.Ингардена как учение о предметах (феноменах) в их чувственном восприятии. Интуиция как важнейший способ постижения истины и ее эстетическое значение.

Эстетика иррационализма. Идея Мировой воли в философии А. Шопенгауэра. Искусство как элитарное средство познания мира на основе интуиции и рефлексии. Проблема воли у Ф.Ницше. Ретроспектива развития цивилизации: аполлоновское и дионисийское начала в культуре и искусстве.

Экзистенциональная эстетика XX века (Ясперс, Хайдеггер, Сартр, Камю, Бердяев и др.). Жизнь как трагедия существования. Особенности религиозного и атеистического направлений в экзистенциализме. Проблемы свободы, выбора, одиночества и возможность прорыва в творчестве.

Эстетика марксизма. Диалектический материализм как основа философской концепции. Проблема исторического развития художественного чувства в эстетике К.Маркса. Роль труда в процессе эстетического развития человечества. Специфика эстетического отношения к действительности и основные эстетические принципы в трудах Г.Плеханова.

Позитивизм и неопозитивизм (Конт, Моррис) о необходимости позитивного знания в эстетике. Язык как главный объект исследования. Анализ эстетической терминологии, отсутствие интереса к содержательной стороне искусства. Продолжение теории позитивизма в значении исследования языка, знака и текста в герменевтике и структурализме. Г.Г.Гадамер о трех периодах в развитии искусства (подражание, выражение и язык).

Фрейдизм и неофрейдизм. З. Фрейд и теоретические основы психоанализа. Теория бессознательного. Понятия «либидо», «сублимация», «сверх-я», «эдипов комплекс» и др. Значение «цензуры» и «табу» в бытии культуры. Искусство и творчество как сублимации либидо. Расширение понятия «бессознательного» (Хорни, Салливан, Фромм). К.Юнг и понятие «архетип». Типологизация творчества (визионарное и психологическое).

Тема 12. Эстетика постмодернизма.

После «современности»: прелюдия Ф.Ницше к философии будущего. Споры о понятии «современность». Понятие «постмодерн». История возникновения и распространения термина. Ж.-Ф.Лиотар, закрепивший понятие в 80–х гг. XX века. Постмодерн как «транскультурный и мультирелигиозный феномен» и его проявление в различных формах общественного сознания. Соотношение терминов «постмодерн» и «постмодернизм». Постструктурализм как колыбель постмодернистской теории, его истоки и философско-теоретическая ориентация. «Постмодернистская чувствительность»: восприятие мира как хаоса и «метафорическая эссеистика».

Выражение протеста против насильственного, самоуверенного перевода реальности из «неразумного» состояния в «разумное». Постмодернизм как протест против жестких, системных представлений о миропорядке (Ж.Бодрияр), против оперирования привычными ценностями (типа Запад-Восток, мужское – женское начало, и т.д.). Наступление на классического субъекта: философия без субъекта, «текст при смерти автора» (Р.Барт), письмо как таковое, которое ведет субъекта (Ж.Деррида).

Теоретические разработки И.Хассана: сопоставление модернизма и постмодернизма и классификация его признаков.

Деконструкция Ж.Деррида. Значение термина «деконструкция». Деконструкция как децентрация: отрицание классической «метафизики присутствия», полноценного, целостного смысла, трансцендентального означаемого. Вместо этого – проблема отсутствия истины бытия, игра означаемых не столько в центре, сколько на периферии текста. «Событийность» и «телесность» сами по себе, как таковые. Деконструкция знака. Деконструкция оппозиции «речь – письмо». Понятие текста и его «работа». «Шлейф» термина деконструкция: письмо, след, различание, приложение, фармакон. Проблема интертекста.

Понятие симулякра (Ж.Деррида) и его эстетика. Предистория термина (Платон) и его критика (Делез, Бодрийар, Клоссовски). Понятия «текста» (Р.Барт) и интертекста (Ю.Кристева).

Раздел 2. Теория эстетики.

Тема 1. Категории эстетики.

Эстетическое как предельно широкое из возможных эстетических понятий. Сущность эстетического как совершенного в своем роде. Эстетическое как чувственно воспринимаемое (А.Баумгартен). Отражение в эстетических категориях отношений и связей объективного мира и мира эстетического субъекта. Эстетическое и утилитарное (И.Кант). Эстетическое как выразительная форма действительности и искусства (Б.Кроче, А.Ф.Лосев). Эстетическое и художественное. Эстетическая ценность.

Прекрасное. Генезис развития категории от античности до современности: альтернативные и взаимодополнительные концепции прекрасного. Прекрасное как гармонически совершенное. Объективные основы прекрасного. Субъективный аспект прекрасного. Прекрасное и эстетический идеал. Взаимосвязь прекрасного с практической деятельностью, религией, моралью, и политикой. Прекрасное и безобразное. Проблема эстетизации безобразного в современной художественной практике.

Возвышенное как выражение субъективной дисгармонии. Возвышенное как духовная ценность. Возвышенное и героическое. Взаимосвязь прекрасного, возвышенного и героического. Возвышенное в современной действительности и искусстве. Возвышенное и низменное. Возвышенное как философско-эстетическая категория у Э.Берка и И.Канта.

Трагическое как совершенное выражение противоречия между необходимостью и невозможностью ее осуществления. Предпосылки трагического конфликта в общественном сознании и основные трагические коллизии: субъективный и социальный континуум. Особенности трагедии как жанра искусства. Значение трагедии в катарсическом переживании. Трагедия и драма. Ужасное и абсурдное в искусстве XX века. Переосмысление классической трагедии современным театром.

Комическое как совершенное выражение противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическое как различные типы противоречий прекрасного – безобразному, возвышенного – ничтожному, рассудительного – нелепому, амбиции – внутренней пустоте. Сущность комического эффекта и условия возникновения комической ситуации. Комическое как жанр искусства.

Формы комического (юмор, сатира, шарж, гротеск, ирония, сарказм, пародия, буффонада). Трагикомическое. А.Бергсон и М.Бахтин о комизме и комическом. Катарсис смеха. Смех как разрушитель стереотипов.

Расширение категориального аппарата эстетики как закономерность эволюции эстетической теории.

Тема 2. Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.

Эстетическая деятельность и эстетическое сознание как необходимый аспект и необходимая часть универсальной общественной практики. Мотивация эстетической деятельности: эстетическая потребность и ее предметная направленность. Цель и результат эстетической деятельности. Эстетическая и художественная деятельность: общее и особенное; основные сферы проявления. Многообразие видов эстетической деятельности. Особенности возникновения и развития дизайна. Искусство как рафинированная эстетическая деятельность.

Эстетическое сознание как созерцательная деятельность. Структура эстетического сознания:

1. Эстетическое чувство как потенциальная возможность и условие эстетического восприятия.
2. Эстетическая потребность как предметная направленность и духовная нужда в незаинтересованной заинтересованности субъекта в создании и освоении эстетических ценностей.
3. Эстетическая оценка как суждение об эстетических качествах объекта, ее содержательный характер.
4. Эстетический вкус как индивидуализированная способность к оценке эстетически значимых сторон действительности.
5. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенстве бытия и человека.

Проблема эстетического развития личности. Философская антропология как основа современного подхода к проблеме. Эстетическое воспитание как система целенаправленных воздействий на человеческую личность: история вопроса и современные методы. Проблема индивидуального подхода: диалектика общего и особенного. Воспитательные возможности художественной культуры как многосоставного многоуровнего целого.

Тема 3. Эстетические проблемы творчества и восприятия.

Художественное творчество как вид эстетической деятельности. Художник как субъект художественного творчества. Стадии творческого процесса: вдохновение формирование замысла и воплощение. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений. Фантазия и воображение. Значение интуиции. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника.

Продукт художественного творчества. Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. Диалектика формы и содержания. Компоненты художественного содержания и формы: принципы типологии.

Художественный метод: предыстория вопроса (Аристотель, Декарт) и современное состояние проблемы. Многообразие художественных методов в искусстве. Проблема многозначности понятия «стиль». Художественный стиль как типологическая целостность, определяющая структуру произведения и принадлежность к определенному типу культуры. Стиль и проблема индивидуальной «узнаваемости» через специфику индивидуальной творческой манеры.

Художественное произведение и публика. Проблема понимания.

Эстетическое восприятие как индивидуализированная способность целостного и образного видения действительности и как способность, направленная на постижение эстетической ценности предмета или явления. Условия необходимые и достаточные для осуществления эстетического восприятия. Специфика восприятия искусства. Восприятие искусства как сотворчество. Многоканальность «доставки» произведения искусства зрителю. Плюрализм эстетических норм. Классические особенности художественного восприятия (первичное и вторичное суждение, соотношение этапов восприятия и их непрерывность, роль «предварительной» (Р.Ингарден) и «умной» эмоции (Л.Выготский), дистанционность и участие зрителя, наличие исходного вкуса и его развитие и т.п.). Значение стереотипов в восприятии. Созерцание, сопереживание и понимание. Удовольствие и неудовольствие.

Восприятие произведений «своей» и «иной» культуры, современных и удаленных во времени. Роль непосредственного восприятия и личных впечатлений для формирования профессионализма в эстетике.

Тема 4. Игра как эстетический феномен.

Семантические трудности при определении понятия «игра»: множественность означаемых при единстве означающего.

Игра и проблемы свободы у Канта и Шиллера.

Игровые сюжеты в живописи. Трагическая игра человеческих страстей (Босх, Рембрант), музыканты – исполнители (Возрождение), театр и цирк, танцовщики (От Ватто до Пикассо), игра со стилем и жанром (эклектика), игра реальности и сновидения, сознательного и неосознанного (Дали)

Игровые темы и сюжеты в художественной литературе (Гофман, Пушкин, Достоевский): человек – судьба, человек - время, человек – бытие,

случайность – предопределенность. Театр в театре. Игровые ситуации в кинематографе (Феллини, Бергман, Антониони, Тарковский).

Игра как особая модель поведения (Ю.М.Лотман). Специфика поведения человека во внехудожественном пространстве: четкое разделение непосредственного (прагматического) и опосредованного (знакового) действия. Специфика художественного пространства - в реализации особой модели поведения. Одновременный синтез прагматического и знакового действия (поведения) – игра. Содержание понятия. Эстетические последствия разрушения двуплановости поведения. Значение игры в художественном и внехудожественном пространстве (гносеологическое, эвристическое, компенсаторное и т.д.). Искусство - вид игровой деятельности, но не игра. Существенные отличия (по цели) искусства и игры. Ю.Лотман о перенесении художественно-игровых ситуаций в жизненное поведение людей (XVIII – нач. XIX вв.).

Игра со штампами, с клише классического и авангардного типа в постмодернизме (Г.Гессе, Вен.Ерофеев).

Й.Хёйзинга, “Человек играющий”: игровой элемент того или иного народа – свидетельство культурного потенциала. Культура и формы общественной деятельности как игровые пространства.

Карнавал в его двусторонней функции.

Амбивалентность игры. С одной стороны, подражание и экспериментирование, непреднамеренное самовоспитание, формирование способности общения. Симпатии. Победа над страхом и чувством зависимости, источник равновесия, гармонии, дополнения бытия (Платон, Аристотель, Евреинов). Игра – форма творчества (Выготский, Пиаже), «жизнь, изъятая из жизни» (Бахтин), источник братства (романтики, символисты, контркультура). Теория деловых игр (Л.Витгенштейн).

Свобода от догм, культура, миропонимание. С другой стороны, групповое поведение, опьянение лидерством, безответственность. Молодежный радикализм, эстетика нигилизма и отторжения труда.

Проблема игры в постструктурализме. Игра языка, игра текста, игра письма. Игра как противовес логосу. Логос – система, серьезность, приказ. Закабаление, рабство, игра же – суверенность, свобода, различание бегущих смыслов.

Тема 5. Эстетическое своеобразие искусства и основные концепции его происхождения.

Семантические сложности при определении понятия «искусство». Историческая ретроспекция: изменение представлений о содержании понятия. «Техне» (античность). Народное, религиозное и светское искусство. Изящное искусство (Новое время). Искусство и искусность.

Искусство как катарсис. Искусство как подражание. Искусство как выражение. Искусство как язык. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека (Гадамер). Искусство как художественно-выразительная

концептуальная форма, влияющая на развитие самосознания (М.Мамардашвили).

Проблема возникновения искусства. Разнообразие методологических подходов к определению первоосновы развития искусства.

1. Игровая концепция происхождения искусства из сферы игры и свободы (Кант, Шиллер), самовыражение на основе подражания (мимезиса) космосу, чувственным явлениям и душевно-нравственной жизни человека, идее и полноте бытия (Сократ, Платон, Аристотель). Подражание идеальной природе (классицизм). Модификация принципа подражания в современном искусстве (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, боди-арт и т.д.).
2. Трудовая концепция происхождения искусства (марксистская эстетика). Роль труда в процессе антропогенеза человека и развитие способности к творчеству из практической необходимости.
3. Религиозно-магическая концепция происхождения искусства. Значение магического начала в развитии искусства. Генезис магической концепции: от мифологии к религии. Значение Божественного Откровения и «сакральный план» искусства (христианская апологетика).
4. Биологическая концепция происхождения искусства. Значение биологических факторов («либидо», «генетического кода» и пр.) в возникновении и развитии искусства. Искусство как вид сублимации либидо (Фрейд).

Тема 6. Искусство в универсуме общественного сознания.

Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. Взаимопересечение ценностных ориентиров.

Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философии. Творческая личность как синтез художественной и философской ипостаси. Жанры философского размышления и их поэтико-художественная сторона. Жанры художественные и проблема их наполнения философской проблематикой.

Искусство и наука. Решение вопроса познания в науке и искусстве. Проблема истинности знания в науке и искусстве. Диалектика объективного и субъективного в научном творчестве и искусстве.

Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.

Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служение благу. Этика творчества и проблема ответственности художника. Образ человека культуры, выражение в искусстве оптимальных потенций личности. Нередуцируемость художественного содержания. Особая роль негативных образов в искусстве. Моральная тенденциозность как негативный фактор. Аморализм и искусство. Артистическая мораль. Самопознание художника.

Искусство и политика: точки соприкосновения. Роль искусства в общественной политике государства. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства. Проблема кризиса искусства: историческая проекция от Гегеля до современности.

Тема 7. Виды искусства и проблема их классификации.

Виды искусства и принципы их классификации: история вопроса.

Проблема классификации видов искусств в протонаучный период истории эстетики (пифагорейцы, Платон, Аристотель, Августин Блаженный, Боэций, Альберти). Принципы классификации видов искусств в нормативно-рациоцентрической эстетике (Винкельман, Лессинг, Дидро, Басё). Основные принципы классификации искусств в философии Ф. Ницше. Проблема классификации искусств в эксплицитной эстетике (Кант, Гегель).

Современное состояние проблемы. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые («одноэлементные») и сложные, основанные на синтезе («полифонические», «режиссерские», игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые и уникальные.

Виды искусства как открытая система. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явления реального художественного процесса. Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза, отличительные черты искусства конца XX века. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютер, виртуальное пространство.

Тема 8. Основные принципы искусства.

Искусство как подражание (мимезис). Сущность классического понимания принципа мимезиса в средиземноморско-европейском художественном мышлении (пифагорейцы, Аристотель, Плотина) и его конкретно-исторические модификации (Э.Ауэрбах, Т.Адорно).

Искусство как выражение. Художественный образ как наиболее полный способ реализации выражения в искусстве. Универсальность образного мышления. Реальность как источник творчества. Художественно-образная форма воплощения идеи как специфическая особенность искусства. Метафоричность. Художественный образ и художественное произведение. Особенности художественного образа: раскрытие самоценного предмета или явления один через другой.

Генезис художественного образа. Многозначность и недосказанность (в отличие от науки). Художественный образ как индивидуализированное обобщение, раскрывающее общее через индивидуальное.

Художественный образ как процесс. Образ - замысел, образ - воплощение, образ - восприятие. Соотношения логического и нелогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как равноценные способы художественно - образного мышления.

Условность художественного образа как результат, нетождественность моделируемому объекту, зависимость от изобразительно - выразительных средств различных видов искусства, подчинение авторской концепции или канону и т.д.

Проблема стиля в искусстве. Стиль как многоуровневая целостная система принципов художественного мышления и способов его выражения, трансформированными конкретным коллективным или индивидуальным эстетическим сознанием. Стиль как художественно-эстетическое единство определенных классов произведений искусства.

«Форма-содержание» в искусстве. Художественное содержание как специфический духовный феномен, возникающий на основе конкретной художественной формы в момент непосредственного эстетического восприятия.

Раздел 3. Семиотические аспекты художественной практики.

Тема 1. Основные проблемы семиотики в контексте эстетической практики.

Человек в информационном пространстве культуры: специфика непосредственной и опосредованной (знаковой) деятельности. Многообразие информационных каналов и их культурное взаимодействие.

Понимание как одна из важнейших задач XX века. Пути преодоления проблемы непонимания в современной научной практике (герменевтика, теория коммуникационных систем и лингвистика). Становление семиотики как области научного знания (Ч.Пирс, Ч.Моррис, Ф.де.Соссюр).

Этимология термина «семиотика». Соотношение понятий «семиотика» и «семиология» в современной научной практике. «Корни» семиотической терминологии. Влияние сопряженных научных дисциплин на формирование категориального аппарата семиотики. Основные категории семиотики.

Знак как центральное понятие семиотики. Знаковая система. Знаковая ситуация: условия возникновения и основные характеристики. Знак и его значение. Предметное и смысловое значение языковых единиц. Смысловые и знаковые ситуации. «Треугольник Фреге». Денотат (сигнификат) и десигнат (концепт денотата). Смысловое значение языковых единиц в искусстве: понятие и представление. Экспрессивное значение языковых единиц: выражение и обозначение.

Задачи семиотического исследования, его предмет и методы. Значение позитивистской теории в определении основных подходов семиотического исследования.

Объективизация необходимости применения методов семиотики для анализа современной художественной практики. Возможности применения семиотического подхода в современной исследовательской практике.

Основные направления семиотики XX – XXI века. Место и значение семиотики искусства в общей системе семиотического знания. Семиотика на современном этапе. Приоритетные направления семиотических исследований. Перспективы развития семиотики.

Тема 2. Язык искусства.

Специфика художественной коммуникации, ее условия и каналы. Код и художественная коммуникация. Коммуниканты: адресант и адресат в искусстве. Проблема порождения смысла. Понятие речи. Проблема внутренней речи. Культурный текст и контекст.

Функции языка. Проблемы типологии языков. Язык искусства как организованная система. Взаимоотношение языка и речи. Языки искусства и проблемы переводимости.

Учение В. фон Гумбольдта о внутренней форме языка и ее связь с культурно-этническими традициями. Сущность аналогий национального языка и национальных особенностей искусства в эстетической концепции К.Фослера.

Семиотические проблемы анализа художественной практики в творчестве В.Проппа («Морфология сказки»): мифотворчество и обрядность в контексте семиотики искусства. Сущность семиотической проблематики в работах А.А.Потебни «Записки о русской словесности» и «Мысль и язык».

М.М.Бахтин: проблемы поэтики и диалогичности языка. Проблема восприятия языка искусства и специфика диалогичности художественной коммуникации.

Тартуская эстетическая школа. Семиотика театра и кино. в творческом наследии Ю.М.Лотмана. Проблема типологии языков искусства. Естественные и искусственные языки. Особенности языка искусства. Искусство как вторичная моделирующая система. Отношение языков искусства к естественному языку. Ограничения языка искусства по сравнению с трактовкой естественного языка.

Основные проблемы семиотики искусства в творчестве Р.Якобсона и Я.Мукаржовского.

Тема 3. Проблема знака в художественной практике.

Модель языкового знака (по Ф. де Соссюру): единство «означаемого» и «означающего». Конкретное и абстрактное значение языковых знаков и специфика их проявления в искусстве. Относительное и безотносительное значение знаков.

«Алфавиты» языков искусства и проблема минимальной знаковой единицы в искусстве. Степень условности знака и его влияние на формирование видового, стилистического и жанрового своеобразия искусства.

Общие принципы типологии знаков (Св.Августин, Ч.Пирс) и возможность их проекции на различные художественные формы. Вербально-визуальная доминанта выявления знаковой сущности искусства и иерархия ее элементов в различных видах искусства. Иконические знаки, знаки-индексы и символы в искусстве. Символ и аллегория.

Значение Пражского лингвистического кружка в развитии знаковой теории искусства. «Русская формальная школа». Вклад и значение русского литературоведения и Московского лингвистического кружка в становлении семиотической традиции. Значение практики русского символизма в осмыслении теории знака и знаковых систем в литературе и искусстве.

Сущность концепции символа в эстетической теории А.Ф.Лосева.

Проблемы сравнительного анализа знаковой природы кино, живописи, архитектуры и рекламы у У.Эко. Проблема знака и символа в риторической языковой системе моды Р.Барта.

Раздел 4. Основные направления современного искусства.

Тема 1. Искусство авангарда.

Специфика мировосприятия художника, диктуемая общим «духом» эпохи. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве. Тенденция к эклектическому совмещению разных стилей. Промышленная революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы.

Резкое убыстрение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций.

Фовизм: главенствующая роль цвета в живописи (А.Матисс, М.Вламинк).

Кубизм (П.Пикассо): новое понимание пространства, отказ от подражания натуре и традиционной структуры картины, построенной по физическим и оптическим законам. Утверждение живописи как самостоятельной реальности.

Импрессионизм и его живописная система. Новая живописная концепция Э.Мане. Светоносность, разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, раздельный мазок и импровизационность метода. Неожиданные и необычные точки зрения. Композиционные срезы, фрагментирование изображения. Импрессионистические приемы в других видах искусства.

Постимпрессионизм. Концепция «синтетического искусства» у П.Гогена. Преодоление реализма, интеллектуализма и эстетизма европейского искусства XIX века путем возвращения к патриархальной жизни и истокам цивилизации. Интерес к философским и символическим началам бытия.

Экспрессионизм: художественные принципы группы «Мост». Программная антиклассичность образов. Острота гротеска в истолковании реальности.

Абстракционизм: развитие идей символизма и романтизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи. Теоретическое обоснование абстрактной живописи как специфическому духовному опыту, выраженному чистым языком красок и форм, их динамическим взаимодействием. Программа группы «Синий всадник» (В.Кандинский). Супрематизм как разновидность абстрактной живописи: геометричность линий и отказ от предметности (К.Малевич). Супрематические приемы в архитектуре, кинематографе, бытовом дизайне.

Футуризм (Ф.Маринетти) Агрессивный характер манифестов футуризма. Призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа.

Дадаизм как интернациональное движение, объединившее во время Первой мировой войны поэтов, художников, музыкантов на основе тотального нигилизма. Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого достоинства. Вызов культуре (М.Дюшан), выявление абсурдности и алогичности мира в «манипуляциях с «готовыми продуктами» цивилизации, в эпатирующих акциях, коллажах и фотомонтажах. Роль дадаизма в развитии контркультуры и контрискусства (концептуализма, перформансов, хепенингов, поп-арта и постмодернизма и сюрреализма).

Сюрреализм. Роль французского поэта А.Бретона в создании и теоретическом обосновании сюрреалистического метода. Влияние идей З.Фрейда и К.Г.Юнга на формирование сюрреализма. Утверждение целей искусства как освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу. Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве.

Особенности авангардной архитектуры: функционализм (конструктивизм, рационализм). Теория и архитектурная практика «Баухауза» В.Гропиуса. Эстетизация техники, «культ» машины и уподобление работы архитектора инженерному проектированию («дом – машина для жилья»). Прямая связь функции здания, его конструкции и архитектурной формы. Социально-этическое обоснование принципов новой архитектуры Ле Корбюзье (легкость, простота, ясность) и его влияние на формирование интернационального стиля в современной архитектуре. Судьба авангарда в России.

Тема 2. Искусство модернизма.

Модернизм как «второй авангард». Преемственность новационных принципов авангарда и отказ от его эпатажности. Отказ от классических черт новоевропейского искусства – станковизма и эстетической сущности. Ремесло и фабричное производство: уникальное и массовое.

Соотношение понятий «модерн» и «модернизм».

Модерн: формирование нового стиля, противостоящего эклектике. Стратегия автономии искусства и претензия на независимость от внехудожественных контекстов (социального, политического, религиозного и т.д.). Отказ от миметического принципа, акцент на художественной форме. Идеи преобразования среды и мира. Поиски синтеза искусств. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля. Противоречия стиля: социальный идеализм и реальности буржуазного общества, эстетизм и поиски функциональных решений. Обилие орнаментального декора и выразительность новых конструкций и материалов. Модерн в архитектуре (Й.Ольбрих, А.Гауди, Ф.Шехтель). Театральный модерн: сущность творческого метода В.Мейерхольда. Эстетика символизма в живописи модерна: специфическая поэтичность и аллегоризм мотивов (О.Бердслей, А.Муха, М.Врубель).

Поп-арт как способ иронической поэтизации западной потребительской цивилизации в формах и материалах этой цивилизации (Р.Раушенберг). Новые задачи искусства: искусство не для объяснения смысла, а для активизации комплекса человеческой чувственности. Художественная практика и стилистика художественных акций, коллажей и инсталляций.

Кинетизм – как специфическая практика создания пространственных и динамичных объектов. Первые художественные опыты перформансов и хепенингов, их антирациональных характер и внесознательное воздействие на психику реципиента.

Продолжение традиций модернизма в практике минимализма, концептуального искусства. Влияние модернизма на формирование художественные принципы постмодернизма.

Тема 3. Искусство постмодернизма.

Выдвижение на первый план игрового начала и ироническая установка в отношении всего и вся – как важнейшие принципы постмодернистского искусства.

Ирония, игра, как выражение разочарования в идеалах и ценностях и как производное письма. Замещение «мимезиса» моделированием как продолжение традиций модернизма.

Стирание граней между «высоким искусством» и кичем. Технические средства воспроизведения – подрыв классических и модернистских форм бытия искусства. Цитаты как результат «окультуривания» материала искусства. Значение фактора бессознательного в творчестве. Шизофрения как метафора самопроизводства бессознательного. «Шизоанализ».

Значение эксперимента. Кризис оригинальности. Антилогоцентризм, интерес к маргинальному, локальному и периферийному. Возврат к крупноплановым темам, к истории, эпике, к диалогу с предшественниками и предшествующими.

Специфическая эстетика визуальных искусств: энвайронмент как реальное неутилитарное арт-пространство (Я.Кунеллис, Г.-Ю.Зиберг).

Акционные художественные практики хепенинга и перформанса в специальном энвайронменте или на природе по определенному сценарию. Дигитальные энвайронменты и перформансы в компьютерных сетях как способ актуализации художественной практики. Виртуальная реальность как «большая» реальность. Тенденции постмодернистской гипертекстуальности в музыке (Дж.Кейдж, К.-Х.Штокхаузен), кино (П.Гринуэй), литературе (Ж.Батай, У.Берроуз, У.Эко) и т.д.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации 47.06.01 Философия, этика и религиоведение в процессе изучения дисциплины «Эстетика» предусматривается:

- организация материально-технической базы, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом;
- обеспечение индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Обеспечение электронно-библиотечная системой (электронной библиотекой) и электронной информационно-образовательная средой, обеспечивающей возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), и отвечающей техническим требованиям организации как на территории организации, так и вне ее;
- обеспечение электронной информационно-образовательной средой с возможностью доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;

- функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, соответствующих законодательству Российской Федерации.
- широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий («круглых столов»);
- проведение мастер-классов экспертов в области искусства, целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений и дискуссий, приобретение навыков научной аргументации, развитие способностей ориентироваться в непростых ситуациях эстетического выбора;
- сочетание аудиторной с внеаудиторной работой (практическими занятиями в музеях, научно-исследовательских и художественно-выставочных учреждениях и лабораториях, и ВУЗах) с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ

6.1. Текущая аттестация качества усвоения знаний

Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины осуществляется в форме индивидуальных теоретико-практических заданий, устных и письменных опросов. Содержанием перечисленных выше форм контроля являются задания, направленные на выявление уровня усвоения аспирантами навыков методологической культуры в области эстетики, и наработки навыков проведения методологического анализа различных форм эстетического бытия, что обусловливается целевыми ориентирами учебной дисциплины.

Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень понимания аспирантами изучаемого материала, формирования навыков методологического анализа эстетической культуры, а также дает возможность корректировать процесс преподавания.

Дисциплина завершается кандидатским экзаменом по Программе-минимум (научная специальность 09.00.04. – Эстетика) на котором выявляется уровень профессиональной компетенции аспиранта и его готовность к осуществлению научно-исследовательской работы.

6.2 Виды контрольных мероприятий

- проведение семинаров.
- эссе о посещении театров, музыкальных концертов и просмотрах кинофильмов;
- анализ художественно-эстетических исторических артефактов с точки зрения их актуального содержани;
- использование различных форм проведения семинарских занятий (оценка целесообразности и эффективности тех или иных форм работы остается на усмотрение преподавателя):

1) Семинар по принципу «круглого стола», когда группа участников совместно обсуждает поставленную проблему.
2) Семинар «с докладом» предполагает постановочное выступление / выступления одного или нескольких аспирантов, которые затем отвечают на вопросы аудитории.
3) Возможны и многие другие формы организации семинарских занятий.

На семинарских занятиях осуществляется обсуждение четко сформулированной проблемы / проблем: отчеты аспирантов о посещении выставок и музеев, экспонирующих эстетические объекты, и анализ художественных впечатлений;

- итоговый реферат по специальности.

- кандидатский экзамен по Программе-минимум по научной специальности 09.00.04. – Эстетика.

6.3. Самостоятельная работа студентов. От студентов требуется изучение рекомендуемых текстов, подготовка и написание контрольных работ, осмысление вопросов изученной темы, подготовка докладов и рефератов.

6.3.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Возникновение эстетического знания.
2. Имплицитная и эксплицитная эстетика.
3. Предмет, задачи и методы эстетики.
4. Динамика развития эстетических категорий.
5. Категория «эстетическое».
6. Категория «прекрасное».
7. Эстетический идеал.
8. Категория «возвышенное».
9. Категория «трагическое».
10. Категория «комическое» и его виды.
11. Категории постклассики.
12. Понятие художественного текста и его особенности.
13. Эстетическая деятельность и сферы ее проявления.
14. Виды эстетической деятельности.
15. Структура эстетического сознания.
16. Форма и содержание в искусстве.
17. Художественный метод и стиль.
18. Индивидуальная творческая манера.
19. Эстетическое восприятие.
20. Игра как эстетический феномен.
21. Теории возникновения искусства.
22. Связь искусства с другими формами общественного сознания.
23. Проблема классификации видов и жанров искусства.
24. Художественный образ.
25. Функции искусства.
26. Виды искусства.
27. Эстетический вкус.
28. Проблемы семиотики искусства.
29. Эстетическое воспитание.
30. Проблема эстетизации бытия в современности.
31.

6.3.2. Примерный перечень тем для самостоятельной работы

1. Эстетика и искусствознание: принципы сходства и принципиальные различия.

2. Эстетика в системе культуры.
3. Эстетика повседневности.
4. Мода как эстетический феномен.
5. Специфика художественного творчества.
6. Эстетика и наука.
7. Эстетика и политика.
8. Эстетика и религия.
9. Эстетика и семиотика.
10. Проблема эстетического интереса в истории культуры.
11. Проблема художественного стиля в эстетике.
12. Эстетика постмодернизма.
13. Эстетическая выразительность представителей различных субкультурных групп (по выбору).
14. Эстетические принципы современного искусства (вид – по выбору).
15. Художественное восприятие и понимание.
16. Типология эстетических категорий.
17. Происхождение и развитие дизайна.
18. Искусство как эстетический феномен.
19. Игра как эстетический феномен.
20. Эстетикам в системе современного гуманитарного знания.
21. Эстетическое как ценность.
22. Специфика современной художественной культуры в «зеркале» современной эстетики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА)

7.1. Основная литература:

Бычков, В. В.
Эстетика [Текст] : учебник / В. В. Бычков. - М. : Фонд "Мир" : Акад. проект, 2011. - 651, [1] с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1267-7. - ISBN 978-5-902357-99-5 : 310,86 ; 385-14.

Шибаева, М. М.
Русская эстетика: опыт исканий и обретений [Текст] : учеб. пособие / М. М. Шибаева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 138 с. - Прил.: с. 112-138. - Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-94778-291-2 : 110-.

Кривцун, Олег Александрович.
ЭСТЕТИКА [Электронный ресурс] : Учебник / Олег Александрович. - 3-е изд. ; пер. и доп. - М., 2015. - 549 с. - BN 978-5-9916-3326-0 : 1000.00.

7.2. Дополнительная литература:

Кривцун, О. А.
Эстетика : Учеб. для вузов / О. А. Кривцун. - М. : Аспект Пресс, 1998. - 429, (1) с. : ил. - (Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество). - ISBN 5-7567-0210-5 : 32-90-.

Борев, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 2-е. - М. : Политиздат, 1975. - 392, [6] с. - ISBN 10507-154 : 1-29-.

Овсянников, М.Ф.
История эстетической мысли : учеб. пособие / М. Ф. Овсянников. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1984. - 333,[1]с. - ISBN 0302060000-036 : 1-20-.

Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-290-3 : 825-.

Борев, Ю. Б.
Эстетика / Ю. Б. Борев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Политиздат, 1988. - 495, [1] с. - ISBN 5-250-00130-0 : 2-50.

1.

7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич ; Университетская библиотека онлан (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 304 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118543/.
2. Золкин, А. Л. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. Л. Золкин ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 448 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/118559/.
3. Карнажицкая Т. Эстетика. DOC. Учебное пособие для ВУЗов. 2011. Электронный ресурс. Код доступа: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode.
4. Никитина, И. П. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для студентов социальных и гуманитарных направлений и специальностей / И. П. Никитина ; Издательство "Лань" (ЭБС). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 676 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3626/.
5. Салеев, В. А. Эстетика [Электронный ресурс] : краткий курс / В. А. Салеев ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 160 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/111938/

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В зависимости от направления профессиональных интересов аспирантов, курс эстетики строится преподавателем таким образом, чтобы можно было учитывать профессиональные предпочтения и соответственно решать вопрос о количестве часов на ту или иную тему данного курса. Главное – представить концептуальное построение предмета эстетики, исходя из его четкого и научно обоснованного определения. Это оказывается особенно важным с точки зрения воспитания у аспирантов логики научного мышления, теоретической зрелости и культуры.

Так как лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, то семинарские занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на выработку и закрепление навыков профессиональной деятельности, овладение методологией научного познания. Преподавание дисциплины «Эстетика» предполагает ведение занятий в этих двух основных формах профессионального обучения.

Подготовка к семинарским занятиям предполагает предварительную самостоятельную работу аспирантов и соискателей в соответствии с методическими разработками по каждой запланированной теме.

Методические рекомендации для подготовки письменных работ и итогового реферата

Промежуточные письменные работы пишутся дома по теме, предложенной для всей группы преподавателем. Для получения максимального балла аспирантам необходимо подробно раскрыть тему, показать владение методами и техниками анализа эстетического текста, продемонстрировать знание исследовательской литературы по данной проблематике. Для написания аспирантам необходимо:

1) самостоятельно выбрать источники для анализа.

Источником для написания работы может быть любой художественный текст или небольшая подборка художественных текстов (произведений словесного, изобразительного, музыкального, театрального, кино- и телеискусства и т.п.), а также философско-эстетические трактаты и искусствоведческие исследования.

2) сформулировать исследовательскую проблему, связанную с тематикой курса, и название работы.

Умение поставить исследовательский вопрос на материалах конкретного источника рассматривается как один из навыков, который должны приобрести аспиранты при освоении этой дисциплины.

3) Проанализировать поставленную (эстетическую) проблему на основе выбранного источника.

Для этого необходимо определиться с методами анализа текста и подобрать необходимую исследовательскую литературу.

Примерная структура работы:

А) Введение: постановка эстетической проблемы; обзор источника; представление исследовательской литературы по этой теме; обоснование методологии.

Б) Основная часть – интерпретация выбранного литературного текста с целью ответа на поставленный вопрос.

В) Выводы работы.

Г) Список использованной литературы.

Объем итоговой письменной работы – 8-10 страниц (14 500-18 000 тыс. знаков).

Тема и источник выбираются заранее, обсуждаются с преподавателем на консультациях. На зачете производится общий разбор и обсуждение итоговых работ аспирантов.

Тема итогового реферата согласуется с научным руководителем и должна отражать проблемные стороны диссертационного исследования аспиранта. Его примерная структура соответствует вышеописанной структуре. Объем итогового реферата 24-30 стр. (43500-54000 тыс. знаков). Итоговый реферат сопровождается письменным отзывом научного руководителя и должен быть представляет аспирантом к кандидатскому экзамену по специальности.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки подготовки 47.06.01 – Философия, этика и религиоведение.

Автор: кандидат философских наук, доцент Романова Н.В.

Рецензент: доктор философских наук, профессор Малыгина И.В.

Документ одобрен на заседании кафедры теории культуры, этики и эстетики 22 октября 2014 года, протокол №3

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____.

Утвержден на заседании Ученого совета Московского государственного университета культуры и искусств «27» октября 2014 года, протокол №3.