

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению Философия и
Положением «Об УМКД РАУ».



Институт гуманитарных наук

Кафедра: **Философия**

Автор: к.филос.н, доцент Казарян Эдуард Левонич

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Дисциплина: Эстетика

Направление: 47.03.01 Философия

Зав. кафедрой философии  **Оганесян С.Г.**

ЕРЕВАН

Структура и содержание УМКД

1. Аннотация

Цели курса. Учебная дисциплина «Эстетика» знакомит студента с основами этой науки, вводит в проблематику чувственно-оценочного отношения человека к миру, служит философскому осмыслению личностного и всечеловеческого опыта художественного творчества. Основная цель курса — формирование эстетического сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности. Основные задачи: – возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем; – освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; – достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой; – акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли; – развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.

Освоение данной дисциплины способствует формированию следующих **общекультурных и профессиональных компетенций**: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческих позиций (ОК-1); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7); социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принцип исторической типологии общества) (ОПК-3); способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); способностью использовать различные методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2);

1.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина “Эстетика” взаимосвязана с такими смежными общеподготовительными дисциплинами как: “Онтология и теория познания”, “Психология”, «История и теория мировой культуры», «Этика» «Религиоведение». и другими науками

Такие категории философии, как, например, “объективное” и субъективное”, “содержание” и “форма”, “прогресс” и “регресс” и т.д. используются и в “Эстетике”.

В своем взаимодействии эстетика и философия содействуют целостному формированию как философского, так и эстетического мировоззрения. Философия придает эстетике системный характер и помогает ей рассматривать эстетические феномены в их целостности и взаимосвязи, а эстетика содействует философии в вопросах раскрытия внутренней гармонии духовного мира человека, возможностей их развития по законам красоты. Имея свой предмет исследования, эстетика наряду с общенаучными методами использует и философские.

Эстетика взаимосвязана и с мировой художественной культурой, поставляющей ей богатый материал, на основе которого она исследует и анализирует общие закономерности развития искусства и художественного творчества, а также устанавливает их связь с индивидуальной и социальной жизнью человека.

Эстетика тесно взаимосвязана с психологией, которая анализирует механизмы возникновения и функционирования эмоций, в том числе и эстетических, на основе которых человек постигает прекрасное. Плодотворность взаимодействия эстетики с психологией обнаруживается при исследовании психологии творчества художественных ценностей, психологического анализа произведений искусства и их восприятия.

Поскольку общественные явления имеют не только эстетическую ценность, но и этическую, то из этого факта следует неразрывная взаимосвязь эстетики с этикой. Взаимосвязь этики и эстетики отражена в смысловом единстве их категорий: прекрасное – добро, низменное-зло и т.д.

1.3 Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины)

1.4 Для успешного изучения дисциплины студент должен:

знать:

- основы дисциплин «Онтология и гносеология», «Психология», «История и теория мировой культуры», «Этика» «Религиоведение»

Студент должен уметь:

- работать с научной литературой и пользоваться электронными ресурсами в поисках информации по вопросам эстетической мысли

- классифицируя и обобщая полученные знания, излагать их в виде докладов, эссе, рефератов;

Студент должен владеть:

логическим творческим мышлением, позволяющим ему проводить самостоятельный анализ исследуемых проблем

1.5 Предварительное условие для прохождения дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной дисциплины)

Основными предварительными условиями для прохождения дисциплины являются:

- знания основ предметов взаимосвязанных с эстетикой;
- знание об основных шедеврах мировой литературы и искусства;
- способность к самостоятельному анализу

2.Содержание

2.1 Целью изучения курса является обретение студентами полных и глубоких знаний истории развития философской эстетической мысли, усвоение сущности основных феноменов изучаемой дисциплины и обретение навыков самостоятельной аналитической работы в сфере анализа ее проблем.

Задачами курса являются:

- освоение специфики предмета эстетики;
- усвоение основных понятий и категорий эстетики;
- овладение знаниями касающихся истории становления и развития эстетики как философской науки;
- освоение знания о специфике видов искусств и их взаимосвязей;
- ориентация в многообразии художественных стилей прошлого и современности

2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после прохождения данной дисциплины)

После прохождения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы следующие знания умения и навыки:

Студенты должны знать:

- основные элементы эстетической теории и категориальный аппарат дисциплины;
- наиболее значимые эстетические учения и концепции;
- сущность основных феноменов эстетики

Студенты должны уметь:

- определять место и роль эстетического в индивидуальной жизни человека и культуре;
- истолковывать содержание и значение эстетических учений;
- объяснять особенности и функции эстетической и художественной культуры в контексте культурного многообразия;
- анализировать онтологические и социокультурные основания эстетических феноменов;
- характеризовать конкретные виды искусств, художественные направления и стили;
- анализировать эстетические явления и произведения искусства

Студенты должны сформировать навыки:

- сбора, обработки и анализа информации по вопросам касающейся эстетической проблематики;
- самостоятельного анализа и изложения проблем касающиеся различных аспектов эстетики;
- умелой и аргументированной полемики по вопросу эстетических предпочтений и оценок

2.3 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах)

1.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего, в акад. часах
---------------------	----------------------------

1.Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:	
1.1.Аудиторные занятия, в т. ч.:	
1.1.1.Лекции	36
1.1.2.Практические занятия, в т. ч.	
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов	
1.1.2.2. Кейсы	
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги	
1.1.2.4. Контрольные работы	2
1.1.2.5. Другое (указать)	
1.1.3.Семинары	18
1.1.4.Лабораторные работы	
1.1.5.Другие виды (указать)	
1.2.Самостоятельная работа, в т. ч.:	
1.2.1. Подготовка к экзаменам	
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)	
1.2.2.1.Письменные домашние задания	
1.2.2.2.Курсовые работы	
1.2.2.3.Эссе и рефераты	
1.2.2.4.Другое (указать)	
1.3. Консультации	2
1.4. Другие методы и формы занятий	
Итоговый контроль - экзамен	2

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак.	Практ. занятия	Семина- ры (ак.	Лабор. (ак.	Итог о
---------------------------	----------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------	-----------

		часов)	(ак. часов)	часов)	часов)	
	2=3+4+5+6 +7	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Раздел 1 Эстетика как наука.История эстетической мысли						
Тема 1. Предмет эстетики.Эстетическое как совершенное в природе		2				2
Тема 2. Эстетические взгляды представителей античной философии		4		2		6
Тема 3. Эстетика европейского средневековья и эпохи Возрождения		4		2		6
Тема 4. Эстетические учения представителей немецкой классической философии		4		4		8
Тема 5. Эстетические взгляды представителей русского символизма		1				1
Тема 6. Европейская эстетика XX века		2				2
Модуль 2						

Раздел 2 Эстетическое сознание. Искусство как эстетический феномен						
Тема 7 Структура эстетического сознания		2				2
Тема 8 Основные категории эстетики		2		2		4
Тема 9 Эстетическая сущность искусства		2				2
Тема 10 Форма и содержание художественного произведения		2		2		4
Тема 11 Художественный образ		2				2
Тема 12 Взаимосвязь искусства с другими формами общественного сознания		4		2		6
Тема 13 Виды искусства		4		4		8
Тема 14 Эстетическое воспитание личности		1				1
Итого		36		18		54

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины

Модуль 1

Раздел 1. Эстетика как наука. История эстетической мысли

Тема 1. Предмет эстетики. Эстетическое как совершенное в природе, человеке и искусстве

Эстетика как наука о прекрасном. Проблемы связанные с определением эстетики как науки. Эстетическое как совершенное в своем роде. Трактовка совершенного в истории эстетической мысли. Проявления совершенного в природе, обществе и духовной сфере. Совершенство как гармония и как дисгармония. Эстетика и философия. Эстетика и философия искусства.

Основной учебник:

1. Боров Ю.Б. Эстетика: М.: Высш. шк., 2002 Гл 1

Литература

Основная:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985
2. Лукач Г. Своеобразие эстетического. Т.1. М., 1985.
3. Яковлев Е.Г. О критериях источника историко-эстетического исследования // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М., 1979.

Дополнительная:

1. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: «Искусство», «Культура», «Экологическая эстетика», «Экология культуры».

Тема 2. Эстетические взгляды представителей античной философии

Эстетические воззрения Пифагора. Учение Платона о совершенных вещах как подражании их идеям. Учение Платона о мимезисе, как деятельности направленной на делание вещей и деятельности как подражание деланию вещей. Интуитивная природа знания истинно прекрасного и склонность человека к совершенному вообще. Сравнение творчества человека с творчеством Демиурга. Учение Платона о функциях искусства. Учение Аристотеля о сущем как "предмете науки философа". Аристотель о приоритете формы над содержанием. Совершенное Аристотеля как целое, полное и завершённое. Сущность и роль мимезиса по Аристотелю. Классификация искусства по Аристотелю. Совершенное произведение искусства и функции искусства в понимании Аристотеля. Трагедия и катарсис по Аристотелю.

Основной учебник:

1. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2003 Гл1

Литература

1. Аристотель. Физика. Метафизика. Поэтика // Любое издание («Физика», «искусство», «лишенность», «метафизика»: «сущее», «совершенное»)
2. Асмус В.Ф. Платон – философ-художник античного мира // Платон. Избранные диалоги. М., 1965.
3. Асмус В.Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Платон. Высокая классика. М., 1974; Аристотель и поздняя классика. М., 1975; Поздний эллинизм. М., 1980.
5. Платон. Симпозиум. Пир. Кратил. Государство (книги IV, VI, VII, VIII, X). Сократ. Тимей // Любое издание.

Дополнительная:

1. Ауэрбах Э. Мимезис. М., 1976.

2.Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М., 1981

Тема3. Эстетика европейского средневековья и эпохи Возрождения

Отличительные черты античного и христианского философствования. Эманация и творение в учении Августина. Абсолютное совершенство Творца и относительное совершенство Его творений по Августину. Красота творений как проявление божественной красоты. Лестница красоты. Признаки прекрасного по Августину. Учение Августина о роли чувственности в эстетическом созерцании. Ступени процесса творчества по Августину. Учение Августина об искусстве как богопознании. Фома Аквинский о соотношении земной и божественной красоты. Учение Фомы Аквинского о процессе творчества. Фома Аквинский об ответственности художника. Общая характеристика раннего Возрождения. Философско-эстетическая основа высокого Возрождения. Художественная основа высокого Возрождения. Позднее Возрождение.

Основной учебник:

Гуревич П.С. Эстетика: Учебник для вузов. М., 2006г.

Литература

Основная:

1. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.
- 2.Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976
- 3.Брашна Л. Н. Итальянский гуманизм. М., 1977
- 4.Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
- 5.Лосев А.Ф.Эстетика Возрождения.М.,1982
- 6.Фома Аквинский (Св.). Должно ли включать напевы в богослужение // Идеи эстетического воспитания. Т.1. М., 1973.

Дополнительная:

- 1.Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних Веков и Возрождения. М., 1976.
- 2.Ревякина Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV— первой половины XV в- М., 1977.
- 3.Фома Аквинский (Св.). О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник‘ 88. М., 1988.

Тема 4. Эстетические учения представителей немецкого классического идеализма

А.Баумгартен об эстетике как науке. И.Кант об эстетическом суждении. Кантовская аналитика прекрасного и возвышенного. Учение Канта об искусстве. И. Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного. Ф.Шеллинг о красоте как объективации абсолюта в чувственно-конкретное. Искусство и гений по Шеллингу Г.Гегель о прекрасном. Учение Гегеля о природе , искусстве и абсолютном духе. Эстетика как философия изящного искусства.Учение Гегеля об исторических формах искусства. Процесс развития искусства как процесс развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика (формы). Учение Гегеля о прекрасном в искусстве как идеале.

Основной учебник:

Гуревич П.С. Эстетика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ ДАНА 2006г

Литература

Основная:

1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4 т. М., 1973.
- 2.Кант И. Наблюдение за чувством возвышенного и прекрасного // Соч. в 6 тт. Т.3. М., 1975.
3. Кант И. Критика способности суждения // Там же. Т.5. М., 1976.
- 4.Шеллинг Ф.Й. Философия искусства. М., 1966.

Дополнительная;

1. Нарский И.С. Эстетическая концепция А.Баумгартена // Философские науки. №5. 1984
2. Баумгартен А. Философские размышления. Эстетика (фрагменты) // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.2. М., 1964.

Тема 5 Эстетические взгляды представителей русского символизма

Метафизика всеединства В.С. Соловьева. Красота как результат взаимопроникновения материи и света. Красота как самодовлеющая цель. Красота в природе по Соловьеву. Формирование вселенского духовного организма как высшая цель искусства. Влияние идей В.С. Соловьева на эстетические взгляды русских символистов. Н.Ф. Федоров о теoантропоургическом искусстве как создании человека богом через самого человека. Учение об искусстве как всеединстве, порождающем совершенное бытие. Идеи космизма в творчестве В. Кандинского и К.Малевича.

Основной учебник:

1. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие.-М.: Гардарики 2000г.

Литература

Основная:

1. Соловьев В.С. «Оправдание добра», гл.9. Соч. в 2 т. Т.1. М., 1988. «Красота в природе», Общий смысл искусства; «Что значит слово «живопись»», Указ. Соч. т. 2. М., 1988.
2. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
3. Малевич К. О теории прибавочного элемента в живописи // «Декоративное искусство», №11, 1988.

4. Лосев А.Ф. «Владимир Соловьев». М., 1983.

5. Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982.

Дополнительная:

1. Белый А. Символизм. М., 1910.

2. Брюсов В. «Ключ тайн». Соч. в 2 т. Т.1. М., 1988.

3. Семенова С.Г. Н.Ф.Федоров и его философское наследие. В кн.: Н.Ф.Федоров. Сочинения. М., 1982.

Тема 6. . Европейская эстетика XX века

Ж.Маритен об интуитивной сущности искусства. Свобода и ответственность художника по Маритену. Онтология искусства Э.Жильсона. Эстетические взгляды представителей философии жизни и феноменологии (В. Дильтей , Ф. Ницше , А. Бергсон , О. Шпенглер , Р. Ингарден , Н. Дюфрен). Единство философии и искусства в экзистенциализме (М. Хадеггер , Ж. -П. Сартр , А. Камю). Идеальное содержание искусства по Э.Сурио. Эстетика персонализма (Ш. Пеги , Э. Мунье , М. Недонсель , П. Рикер , Н. Бердяев). Эстетика постмодернизма (И.И. Хасан , Ф. Лиотар , Ч. Дженкс)

Основной учебник

1. Борев Ю.Б. Эстетика: М, 2002

Литература

Основная:

1. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989
2. Вдовина И.С. Эстетика французского персонализма. М., 1981
3. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства. С-Пб , 1999.
4. Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты) // Западноевропейская эстетика XX века. Вып.1. М., 1991.
5. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. Пер. с польского. М., 1980

6. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991
7. Проблема человека в западной философии. М., 1988
8. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.

Дополнительная:

- 1.Великовский С. Грани «несчастливого сознания». М., 1979
- 2.Дженке Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985

Тема 7 Структура эстетического сознания

Структура эстетического сознания. Понятие эстетической потребности. Эстетическое чувство как специфическая, эмоциональная реакция. Понятие эстетической эмоции. Эстетическая оценка и созерцание. Эстетическая и художественная оценка. Эстетическое суждение как форма эстетического оценивания. Эстетический вкус как способность оценки произведений искусства. Понятие эстетического идеала. Конкретно-исторический характер эстетического идеала.

Основной учебник:

- 1.Бычков В.В. Эстетика: Учебник. –М. 2004

Литература

Основная:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С.60-166.
2. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания. М., 1965. С.23-76
3. Кассирер Э. Сила метафоры. Теория метафор. М., 1990. С.33-42
4. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика. М., 1920. С.56-58.
5. Леви-Строс Клод. Печальные тропики. М., 1984. С.78-88
6. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: деятельность эстетическая, потребность эстетическая, чувство эстетическое, Эмоция эстетическая, оценка эстетическая, сознание эстетическое, эстетическое суждение, Вкус эстетический..Эстетический идеал
7. Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.

Дополнительная

1. Столяр А.Д. О генезисе изобразительной деятельности и ее роль в становлении сознания. Ранние формы искусства. М., 1972.
2. Турук Г.П. Распознавание художественных вкусов. М., 1999.
3. Хейзинга Й. Homoluders. М., 1992.

Тема 8 Основные категории эстетики

Объективные основы прекрасного Прекрасное как гармонически совершенное. Субъективный аспект прекрасного. Возникновение и историческое развитие чувства прекрасного. Понятия прекрасного и безобразного. Понятие возвышенного. Взаимосвязь возвышенного, героического и прекрасного. Понятия возвышенного и низменного. Понятие трагического. Социальный и экзистенциальный аспекты трагедии. Трагедия как жанр искусства. Понятия драмы и мелодрамы. Взаимосвязь трагического, героического и возвышенного. Понятие комического. Комедия как жанр искусства. Понятия юмора, сатиры, шаржа, гротеска. Понятие иронии. Понятие трагикомического.

Основной учебник:

1. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. –М. 2004 Гл2

Литература

Основная:

1. Крутоус В.П. Родословная красоты. М., 1989. Гл.5. #1,2.
2. Лосев А.Ф. Трагическое // Философская энциклопедия. М. Т.5.
3. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965.
4. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991. С.139-150. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.

Дополнительная;

1. Шестов Л. «Юлий Цезарь» Шекспира // Иностранная литература. №6, 1990.

2.Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Прекрасное, Возвышенное, Комическое, Трагическое, Ужасное, Гротеск, Пародия, Юмор, Безобразное

Тема 9. Эстетическая сущность искусства

Искусство как подражание. Искусство как выражение гениальной личности. Искусство как игра. Художественные и эстетические цели искусства. Историческая обусловленность искусства. Уникальное и повторяющееся в искусстве.

Основной учебник:

Бычков В.В. Эстетика: Учебник.- М. 2004 Гл3

Литература:

Основная

1. Волкова Е.В. Производство искусства в мире художественной культуры. М., 1988.

2. Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С.90-98.

3. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991.

4. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.

5. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986.

6. Шиллер Ф. О нравственной пользе эстетических нравов. Собр. соч. в 7 тт. М., 1957. Т.6.

Дополнительная:

1. Гете. Простое подражание природе, манера, стиль. ИЭ ПМЭМ. Т.3.

2. Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 тт. Т.5. М., 1968. С.49.

3. Гегель Г. Эстетика в 4-х тт. Т.1. С.48-52, 233-244, 294-297.

4. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985. С.90-110, 255-264.

Тема 10. Форма и содержание художественного произведения

Понятия содержания и формы в искусстве. Понятия внутренней и внешней форм. Взаимосвязь формы и содержания. Понятие содержания как эстетической ценности. Общекультурные нормы и авторская позиция в ракурсе обмена содержания и формы в искусстве. Процесс обновления содержания и формы в новых культурно-исторических и художественных контекстах. Пространственно-временные, композиционные, ритмические способы художественного формообразования.

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М., Высш. шк., 2002

Литература

Основная:

1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С.6-72.
2. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
3. Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля // Вопросы эстетики. М., 1964.
4. Леви-Строс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985. С.9-34.

Дополнительная:

1. Гегель Г. Эстетика в 4 тт. М., 1968. Т.1. С.244-253, 294-299.
2. Кант И. Сочинения в 6 тт. М., 1966. Т.5. С.330-338.
3. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Оппозиция эстетическая, Ритм, Мера, Пространство и время в искусстве.

Тема11 Художественный образ

Генезис и онтология художественного образа. Сущность образного мышления в искусстве. Понятие художественного образа. Понятия образа-замысла, образа-воплощения, образа-восприятия. Место и роль логического и алогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в художественно-образном представлении. Сближение и пересечение художественно-образного и гуманитарного знания, искусства и философствования. Типизация, индивидуализация и символизация как способы художественно-образного мышления.

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.; Высш. шк., 2002

Литература:

Основная

1. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970. С.133-195.
2. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962. С.9-103.
3. Ильенков Э. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. М., 1964. С.46-93.
4. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С.142-148.
5. Мигунов А.С. Художественный образ. М., 1980.
6. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991. С.95-128.

Дополнительная:

1. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987. С.140-144.
2. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991. С.69-77

Тема 12 Взаимосвязь искусства с другими формами общественного сознания

Развитие искусства во взаимодействии с другими формами общественного сознания. Искусство и философия. Искусство и мораль. Искусство как служение благу. Этика творчества и проблема ответственности художника. Искусство и религия. Храмовое искусство и религиозное искусство. Искусство и мировые религии.

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.; Высш. шк., 2002

Литература

Основная:

1. Бердяев. Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. Глава XI. Творчество и мораль.
2. Башляр Г. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое // Новый рационализм. М., 1987.

3. Гадамер Г.Г. *Философия и поэзия. Философия и литература // Актуальность прекрасного.* М., 1991. С.116-147.

4. Яковлев Е.Г. *Искусство и мировые религии.* М., 1985.

Дополнительная:

1. Ортега-и-Гассет. *Две великие метафоры // Теория метафоры.* М., 1990. С.68-81.

2. *Эстетика. Словарь.* М., 1989. Статьи: Эстетическое и этическое, Искусство и религия

Тема 13 Виды искусства

Источник многообразия видов искусства. Прикладное искусство. Декоративное искусство. Цирк. Архитектура. Живопись и графика. Скульптура. Литература. Театр. Музыка. Хореография. Фотография. Кино. Телевидение. Эстрада. Развитие техники и будущее искусства.

Основной учебник:

Борев Ю.Б. *Эстетика: М.; Высш. шк., 2002*

Литература

Основная:

1. Асафьев Б. *Музыкальная форма как процесс.* Л., 1972.

3. Бахтин М.М. *Эстетика словесного творчества.* М., 1986.

4. Дмитриева Н.А. *Изображение и слово.* Л., 1978.

5. Каган М.С. *Морфология искусства.* Л., 1972.

6. Ратнер Я.В. *Эстетические проблемы зрелищных искусств.* М., 1980.

Дополнительная:

1. Аристотель о поэтическом искусстве. М., 1957.

2. Гегель Г. *Эстетика в 4 тт. Т.3.* М., 1971.

3. Кант И. *Критика способности суждения. Соч. в 6 тт. Т.5.* М., 1966.

4.Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957

Тема14 Эстетическое воспитание личности

Эстетический идеал - ориентир процесса эстетического совершенствования человека. Эстетическое развитие как один из факторов реализации свободы личности. Эстетическая культура личности как критерий уровня его эстетического развития. Взаимосвязь эстетических и этических критериев развития личности. Эстетическое воспитание как система целенаправленных воздействий на человеческую личность. Специфика эстетического воспитания в сравнении с другими видами воспитательной деятельности.

Основной учебник:

Гуревич П.С. Эстетика: Учебник для вузов. М. 2006г. Тема 7

Литература

Основная:

- 1.Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал. М., изд. МГУ, 1985, гл.5.
2. Лихачев Д.С. Прошлое - будущему. М., 1985.
3. Идеи эстетического воспитания. Антология. В 22 тт. М., «Искусство». 1971.
4. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч. в 7 тт. Т.6. М.,1957.
- 5.Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., Политиздат, 1988. С.238-266.
- 6.. Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал. М., Искусство, 1969, гл.6.

Дополнительная:

- 1.Аристотель. Политика. Кн.8. Соч. в 4 тт. М., 1983.

2.Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., «Прогресс», 1988. С.376-400.

3.Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. Изд. МГУ, 1992

2.3.4 Краткое содержание семинарских занятий

Эстетика как наука о прекрасном. Эстетические взгляды Платона и Аристотеля. Эстетические учения Аврелия Августина и Фомы Аквинского. Эстетические учения Канта, Шеллинга и Гегеля. Проблема совершенного в учениях представителей европейской эстетики XX века. Иерархия понятий, относящихся к характеристике эстетического. Основные эстетические категории. Искусство как подражание: проблема мимезиса в историческом аспекте, особенности ее понимания в разные периоды. Совершенство произведения искусства в свете проблемы формы и содержания. Художественный образ и реальность. Искусство и другие формы общественного сознания. Виды искусства. Эстетическое воспитание личности

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Слайды и репродукции относящиеся к тематике лекционного курса.
2. Видеопроектор.

1.2. Распределение весов по модулю и формам контроля

Формы контролей	Веса форм текущих контролей в результирующих оценках текущих контролей	Веса форм промежуточных контролей в оценках промежуточных контролей	Веса оценок промежуточных контролей и результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных	Веса итоговых оценок промежуточных контролей в результирующей оценке	Веса результирующей оценки промежуточных контролей и оценки итогового контроля в

Вид учебной работы/контроля							контролей			промежуточ ных контролей	результатирующей оценке итогового контроля
	M1 ¹	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3		
Контрольная работа	1	1									
Тест											
Курсовая работа											
Лабораторные работы											
Письменные домашние задания											
Реферат											
Эссе											
<i>Другие формы (Указать)</i>											
<i>Другие формы (Указать)</i>											
Веса результирующих оценок текущих контролей в итоговых оценках промежуточных контролей							0,4	0,4			
Веса оценок промежуточных контролей в итоговых оценках промежуточных контролей							0,6	0,6			
Вес итоговой оценки 1-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										0,5	
Вес итоговой оценки 2-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей										0,5	
Вес итоговой оценки 3-го промежуточного контроля в результирующей оценке промежуточных контролей											
Вес результирующей оценки промежуточных контролей в результирующей оценке итогового контроля											1
Экзамен/зачет (оценка итогового контроля)											Экзамен
	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$	$\Sigma = 1$

¹ Учебный Модуль

2. Теоретический блок

2.1. Материалы по теоретической части курса

Учебники и учебные пособия

Борев Ю.Б. Эстетика: М.,: Высш. шк., 2002

Бычков В.В. Эстетика: Учебник. –М.: Гардарики 2004

Гуревич П.С. Эстетика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ ДАНА 2006г

Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие.-М.: Гардарики 2000г

Литература

1. Аристотель. Политика. Кн.8. Соч. в 4 тт. М., 1983.
2. Аристотель о поэтическом искусстве. М., 1957
3. Аристотель и поздняя классика. М., 1975; Поздний эллинизм. М., 1980.
4. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976
5. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1972
6. Асмус В.Ф. Платон – философ-художник античного мира // Платон. Избранные диалоги. М., 1965.
7. Асмус В.Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
8. Ауэрбах Э. Мимезис. М., 1976.
9. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.
10. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних Веков и Возрождения. М., 1976.
11. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989
12. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979
13. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975

14. Баумгартен А. Философские размышления. Эстетика (фрагменты) // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.2. М., 1964.
15. Башляр Г. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое // Новый рационализм. М., 1987
16. Белый А. Символизм. М., 1910
17. Брашна Л. Н. Итальянский гуманизм. М., 1977
18. Брюсов В. «Ключ тайн». Соч. в 2 т. Т.1. М., 1988
19. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
20. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985
21. Вдовина И.С. Эстетика французского персонализма. М., 1981
22. Великовский С. Грани «несчастливого сознания». М., 1979
23. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
24. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976
25. Вартофский М. Модели. Репрезентация и научное понимание. М., «Прогресс», 1988
26. Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4 т. М., 1973.
27. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания. М., 1965
28. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия. Философия и литература // Актуальность прекрасного. М., 199
29. Гете. Простое подражание природе, манера, стиль. ИЭ ПМЭМ. Т.3
30. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
31. Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970.
32. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. М., 1962.
33. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства. С-Пб , 1999.
34. Дженке Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985
35. Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты) // Западноевропейская эстетика XX века. Вып.1. М., 1991
36. Идеи эстетического воспитания. Антология. В 22 тт. М., «Искусство». 1971
37. Ильенков Э. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. М., 1964
38. Кант И. Наблюдение за чувством возвышенного и прекрасного // Соч. в 6 тт. Т.3. М., 1975.
39. Кант И. Критика способности суждения. Т.5. М., 1976
40. Кассирер Э. Сила метафоры. Теория метафор. М., 1990.
41. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика. М., 1920
42. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992

43. Крутоус В.П. Родословная красоты. М., 1989. Гл.5. #1,2.
44. Крутоус В.П. Категория прекрасного и эстетический идеал. М., изд. МГУ, 1985,
45. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. Пер. с польского. М., 1980
46. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
47. Лукач Г. Своеобразие эстетического. Т.1. М., 1985
48. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
49. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Платон. Высокая классика. М., 1974
50. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982
51. Лосев А.Ф. Трагическое // Философская энциклопедия. М. Т.5.
52. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965.
53. Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля // Вопросы эстетики. М., 1964.
54. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976
55. Лосев А.Ф. Дерзание духа. М., Политиздат, 1988
56. Лосев А.Ф. «Владимир Соловьев». М., 1983
57. Леви-Строс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985
58. Леви-Строс Клод. Печальные тропики. М., 1984.
59. Лихачев Д.С. Прошлое – будущему. М., «Наука», 1985
60. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957
61. . Маслоу А. Самоактуализация. Психология личности. Тексты. Изд. МГУ, 1992
62. Малевич К. О теории прибавочного элемента в живописи // «Декоративное искусство», №11, 1988
63. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991
64. Мигунов А.С. Художественный образ. М., 1980.
65. Нарский И.С. Эстетическая концепция А.Баумгартена // Философские науки. №5. 1984
66. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986
67. Ортега-и-Гассет. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990
68. Платон. Симпозиум. Пир. Кратил. Государство (книги IV, VI, VII, VIII, X). Софист. Тимей // Любое издание.
69. . Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
70. Проблема человека в западной философии. М., 1988

71. Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М., 1980
72. Ревякина Н. В. Проблемы человека в итальянском гуманизме второй половины XIV—первой половины XV в- М., 1977.
73. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.
74. Семенова С.Г. Н.Ф.Федоров и его философское наследие. В кн.: Н.Ф.Федоров. Сочинения. М., 1982
75. Столяр А.Д. О генезисе изобразительной деятельности и ее роль в становлении сознания. Ранние формы искусства. М., 1972
76. Столович Л.Н. Категория прекрасного и общественный идеал. М., Искусство, 1969
77. Соловьев В.С. Первый шаг к положительной эстетике // Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
78. Соловьев В.С. . Соч. в 2 т. . М., 1987
79. Турук Г.П. Распознавание художественных вкусов. М., 1999.
80. Фома Аквинский (Св.). Должно ли включать напевы в богослужение // Идеи эстетического воспитания. Т.1. М., 1973.
81. Фома Аквинский (Св.). О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник‘ 88. М., 1988
82. Федоров Н.Ф. Сочинения. М., 1982
83. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992.
84. Шестов Л. «Юлий Цезарь» Шекспира // Иностранная литература. №6, 1990
85. Шеллинг Ф.Й. Философия искусства. М., 1966.
86. Шиллер Ф. О нравственной пользе эстетических нравов. Собр. соч. в 7 тт. М., 1957
87. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч. в 7 тт. Т.6. М., ГИХЛ, 1957
88. Эстетика. Словарь. М., 1989.
89. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991
90. Эстетика. Словарь. М., 1989
91. Яковлев Е.Г. О критериях источника историко-эстетического исследования // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М., 1979
92. . Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.
93. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991
94. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.
95. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991.

ГЛОССАРИЙ

Абсолютное искусство - концепция, согласно которой, следует освободить художественные произведения от жизненного содержания, и утвердить полную автономию и самоценность художественной деятельности.

Абстракционизм - метод абстрактного (беспредметного) искусства, прежде всего живописи, отказавшейся от изображения форм реальной действительности.

Аллегория - использование таких отвлеченных понятий, идей и мыслей, которые выражаются в конкретных наглядных образах..

Архетип - прообраз, первоначальный образ, идея

Безобразное - категория эстетики, выступающая как антитеза прекрасному и выражает негативную эстетическую ценность.

Буффонада - комедийное искажение в произведении искусства пропорций изображаемого для выявления его сути.

Вдохновение- взлет духовных и физических сил художника в процессе создания им произведения искусства.

Виды искусства - определенные способы художественного воплощения жизненного содержания в произведениях искусства, характеризующиеся специфическими изобразительно-выразительными средствами и приемам

Вкус эстетический - способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия различным образом воспринимать и оценивать различные эстетические объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве, различать эстетическое и неэстетическое, обнаруживать в явлениях черты трагического и комического.

Возвышенное - категория эстетики, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной общественной значимостью, но в

силу своей колоссальной мощи и масштабов не могут быть сразу полностью освоены об-
вом и личностью.

Вымысел художественный - акт художественного творчества, способствующий
конструированию мыслимых и возможных вариантов бытия, представлению того, что
может и должно быть.

Героическое - категория эстетики, раскрывающая ценностный смысл выдающегося по
своему общественному значению деяния, требующего от человека или коллектива людей
высшего напряжения духовных и физических сил, мужества и самоотверженности

Гротеск - чрезмерное преувеличение и заострение отдельных сторон эстетического
предмета, ведущее к разрушению существующих в действительности связей, к замене их
контрастным соединением, казалось бы, несоединимых свойств и объектов.

Декоративно-прикладное искусство - вид искусства, обслуживающий бытовые нужды
человека и одновременно удовлетворяющий его эстетические потребности.

Жанр в искусстве - подразделение каждого вида искусства, обусловленное
многообразием конкретных возможностей художественного освоения действительности.

Идеал эстетический - образ должной и желаемой эстетической ценности, который
является высшим критерием эстетической оценки.

Интуитивизм в эстетике - разновидность иррационализма, абсолютизирующая
интуицию как момент непосредственного осознания в эстетическом восприятии и
эстетической оценке, в деятельности творческой фантазии.

Интуиция эстетическая - непосредственное усмотрение скрытого ценностного смысла в
явлениях действительности и произведениях искусства, осознание его в акте
эстетического восприятия и эстетической оценки, в деятельности творческой фантазии

Ирония - форма насмешки. Различают добрую и злую иронию.

Канон - идеальный образец, которого следует придерживаться.

Комедия - жанровая разновидность драмы. Эстетическое воздействие комедии обусловлено эмоциональным эффектом, вызываемым у субъекта различными видами смеха, связанными с ситуациями сюжета комедии.

Красота - одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их внешние и (или) внутренние качества, вызывающие удовольствие, наслаждение и моральное удовлетворение

Литература художественная - вид искусства, в котором материальным носителем образности является речь (словесные высказывания).

Метафора - способ эстетического мировосприятия и средство образной выразительности в искусстве, в основе которых - перенесение значений одного предмета на другие. при осознании их различий

Мимесис - принцип подражания, воспроизведения природных и общественных явлений.

Монументальное искусство - вид изобразительного искусства, включающий памятники и монументы, скульптурное, живописное и мозаичное убранство зданий, витражи.

Низменное - эстетическая категория, противоположная возвышенному. Характеризует природные и социальные предметы и явления, имеющие отрицательную общественную значимость.

Пародия - вид сатирического или юмористического художественного произведения, имеющего целью осмеяние отдельного художественного произведения. или целого направления в искусстве.

Прекрасное - категория эстетики, характеризующая явления с точки зрения совершенства, как обладающие высшей эстетической ценностью.

Пространство и время в искусстве - категории, с помощью которых в истории эстетики классифицировались виды искусства (определяемые соответственно как

пространственные и временные). К пространственным обычно относили такие искусства, в которых не обнаруживается движения, - архитектуру, скульптуру, живопись, графику, тогда как музыка, пантомима и балет, драма, разные виды словесного искусства относились к искусствам временным.

Сатира - особо острая и язвительная форма комедийной критики, отрицающая саму сущность осмеиваемого явления путем противопоставления его высоким эстетическим идеалам.

Совершенство - понятие, выражающее идею некоего высшего стандарта, с которым соотносятся цели и результаты предпринимаемых человеком усилий

Трагическое - категория отражающая острейшие жизненные противоречия (коллизии), ситуации и обстоятельства, прежде всего специфические общественные противоречия между исторически необходимым требованием и практической невозможностью его осуществления

Трагикомедия - вид драматического произведения, обладающего одновременно признаками трагедии и комедии и являющийся в своем чистом виде высшей формой их сплава.

Ужасное - эстетическое понятие, охватывающее явления действительности, которыми человек свободно не владеет и которые несут несчастья и гибель, непреодолимые даже на историческом уровне.

Фантазия художественная - важный элемент художественного творчества, выражающийся в некотором отрыве от реальности в процессе ее отражения в искусстве и создании чувственно воспринимаемых образов того, что в данном виде не встречается в действительности

Элитарное искусство - искусство, ориентированное, по мысли его создателей, на небольшую группу людей, обладающих особой художественной восприимчивостью, в силу которой они должны оцениваться как лучшая часть общества, его элита.

3. Практический блок

3.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Предмет эстетики.

Тема 1. Предмет эстетики. Эстетическое как совершенное в природе человеке, искусстве

1. Эстетика как наука о прекрасном.
2. Эстетика и философия.
3. Эстетика и философия искусства
4. Совершенное в природе, обществе и духовной сфере

Основной учебник

1. Борев Ю.Б. Эстетика: М.: Высш. шк., 2002

Литература

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985
2. Лукач Г. Своеобразие эстетического. Т.1. М., 1985. С.208.
3. Яковлев Е.Г. О критериях источника историко-эстетического исследования // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М., 1979.

Семинар 2. Эстетические взгляды представителей античной философии

1. Эстетические воззрения Пифагора
2. Эстетическое учение Платона
3. Эстетические воззрения Аристотеля

Основной учебник:

1. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2003 Гл1

Литература:

1. Аристотель. Физика. Метафизика. Поэтика // Любое издание («Физика», «искусство», «лишенность», «метафизика»: «сущее», «совершенное»)
2. Асмус В.Ф. Платон – философ-художник античного мира // Платон. Избранные диалоги. М., 1965.
3. Асмус В.Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
4. Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М., 1981.
5. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Платон. Высокая классика. М., 1974; Аристотель и поздняя классика. М., 1975; Поздний эллинизм. М., 1980.

Семинар 3. Эстетические учения представителей немецкого классического идеализма

1. Эстетическое учение Канта
2. Эстетическое учение Шеллинга
3. Эстетическое учение Гегеля

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.: Высш. шк., 2002

Литература:

1. Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4 т. М., 1973.
2. Кант И. Наблюдение за чувством возвышенного и прекрасного // Соч. в 6 тт. Т.3. М., 1975.
3. Кант И. Критика способности суждения Т.5. М., 1976.
4. Шеллинг Ф.Й. Философия искусства. М., 1966.

Семинар 4. Европейская эстетика XX века

1. Ж. Маритен об интуитивной сущности искусства. Свобода и ответственность художника по Маритену.

2. Эстетические взгляды представителей философии жизни и феноменологии.

3. Единство философии и искусства в постижении существования в экзистенциализме .

4. Проблема совершенства в эстетике персонализма. Эстетика постмодернизма

Основной учебник

Борев Ю.Б. Эстетика: М., Высш. шк., 2002

Литература

1. Вдовина И.С. Эстетика французского персонализма. М., 1981
2. Великовский С. Грани «несчастливого сознания». М., 1979
3. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства. С-Пб , 1999.
4. Дженке Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985
5. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. Пер. с польского. М., 1980
6. Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991
7. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989.

Семинар 5. Основные категории эстетики

1. Категория прекрасного.

2. Категория возвышенного

3. Категория трагического

4. Категория комического

Основной учебник:

Бычков В.В. Эстетика: Учебник. –М.: Гардарики 2004 Гл2

Литература:

1. Крутоус В.П. Родословная красоты. М., 1989. Гл.5. #1,2.
2. Лосев А.Ф. Трагическое // Философская энциклопедия. М. Т.5.
3. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965.
4. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Прекрасное, Возвышенное, Комическое, Трагическое, Ужасное, Гротеск, Пародия, Юмор, Безобразное.
5. Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. М., 1991. С.139-150. Проблемы комизма и смеха. М., 1976.

Семинар 6. Форма и содержание художественного произведения

1. Понятия "содержание" и "форма" в искусстве.
2. Понятия внутренняя и внешняя форма.
3. Роль канона в структурно-функциональном обмене содержания и формы в искусстве.
4. Универсальные способы художественного формообразования

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.: Высш. шк., 2002

Литература:

1. Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С.6-72.
2. Гегель Г. Эстетика в 4 тт. М., 1968. Т.1. С.244-253, 294-299.
3. Кант И. Сочинения в 6 тт. М., 1966. Т.5. С.330-338.
4. Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля // Вопросы эстетики. М., 1964. С.351-399.
5. Леви-Строс К. Структура и форма // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985. С.9-34.

Семинар 7. Взаимосвязь искусства с другими формами общественного сознания

1. Искусство и философия.
2. Искусство и мораль.
3. Искусство и религия.

4. Искусство и политика

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.; Высш. шк., 2002

Литература

1. Бердяев. Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. Глава XI. Творчество и мораль.
2. Башляр Г. Мгновение поэтическое и мгновение метафизическое // Новый рационализм. М., 1987. С.347-352.
3. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия. Философия и литература // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.116-147.
4. Ортега-и-Гассет. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С.68-81.
5. Эстетика. Словарь. М., 1989. Статьи: Эстетическое и этическое, Искусство и религия Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.

Семинар 8. Виды искусства (часть 1)

1. Источники многообразия видов искусства.
2. Прикладное искусство и декоративное искусство.
3. Живопись и графика.
4. Скульптура.
5. Архитектура

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М.; Высш. шк., 2002

Литература

1. Гегель Г. Эстетика в 4 тт. Т.3. М., 1971. С.14-22, 25-29, 104-108, 190-207, 277-299.
2. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. Л., 1978. С.44-55.

- 3..Кант И. Критика способности суждения. Соч. в 6 тт. Т.5. М., 1966. С.337-349.
- 4..Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
- 5..Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957. С.65-70, 142-150, 186-209, 421-446.

Семинар 9. Виды искусства (часть 2)

- 1.Литература.
- 2.Музыка
- 3Театр. Хореография
- 4 Кино. Телевидение
- 5.Фотография.Эстрада.

Основной учебник:

Борев Ю.Б. Эстетика: М,: Высш. шк., 2002

Литература

1. Аристотель о поэтическом искусстве. М., 1957. С.39-53
2. 2. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1972. С.211-215, 343-354.
3. 3.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С.248-280.
4. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. Л., 1978. С.44-55.
5. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
6. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957. С.65-70, 142-150, 186-209, 421-446
7. 9. Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М., 1980. С.3-10, 63-90.

4. Материалы по оценке и контролю знаний

Вопросы и задания по самостоятельной работе студентов

1. В чем состоит специфика эстетики как науки?
2. Объясните значение эстетики как философии искусства
3. В чем состоит роль эстетики в постижении совершенства?
4. Каким образом Платон пришел к пониманию прекрасного как идеи?
5. Какое значение придавал Платон мимезису в творчестве художника?
6. В чем суть идеального произведения по Платону?
7. В чем заключена сущность конституирующей роли формы в искусстве по Аристотелю?
8. Каким образом Аристотель определял катарсис?
9. В чем заключены функции искусства по Аристотелю?
10. Какова роль искусства в богопознании согласно Августину Аврелию
11. Охарактеризуйте лестницу красоты в учении Августина
12. Каковы стадии творческого процесса по Фоме Аквинскому?
13. В чем заключается общечеловеческая ответственность художника согласно Фоме Аквинскому?
14. Охарактеризуйте место эстетики в системе “Критик” И.Канта
15. В чем суть философии искусства по Ф. Шеллингу?
16. Каким образом Гегель представлял предмет эстетики?
17. Какие исторические формы искусства выделял Гегель?
18. Какую роль играет искусство для представителей экзистенциализма?
19. С какой позиции подходил А.Бергсон к искусству?
20. Какова роль искусства по Ф.Ницше?
21. Охарактеризуйте понятие эстетическая потребность
22. Раскройте понятие эстетический вкус
23. Раскройте понятие эстетическая оценка
24. Раскройте понятие эстетический идеал
25. Охарактеризуйте категорию прекрасного
26. Охарактеризуйте категорию возвышенного
27. Охарактеризуйте категорию низменного
28. Охарактеризуйте категорию трагического
29. Охарактеризуйте категорию комического
30. Определите роль взаимосвязи формы и содержания художественного произведения.
31. Какова роль художественного образа в художественном творчестве?

32. Охарактеризуйте соотношение художественного образа и реальности
33. В чем суть взаимосвязи искусства и морали?
34. В чем суть взаимосвязи искусства и религии?
35. В чем суть взаимосвязи искусства и политики?
36. Охарактеризуйте музыку как вид искусства
37. Охарактеризуйте литературу как вид искусства
38. Охарактеризуйте живопись как вид искусства
39. Охарактеризуйте ваяние как вид искусства
40. Охарактеризуйте архитектуру как вид искусства
41. Охарактеризуйте театр как вид искусства
42. Охарактеризуйте кино как вид искусства
43. Какова цель эстетического воспитания

4.1 Темы контрольных работ

1. Предмет эстетики
2. Эстетические взгляды Пифагора
3. Эстетические воззрения Аристотеля
4. Эстетическая концепция Августина
5. Эстетическая концепция Ф.Аквинского
6. Характеристика раннего Возрождения
7. Характеристика высокого Возрождения
8. Характеристика позднего Возрождения
9. Учение Канта об эстетике
10. Эстетическое учение Ф.Шеллинга
11. Эстетическое учение Гегеля
12. Эстетические концепция Ф.Ницше
13. Эстетические взгляды представителей экзистенциализма
14. Эстетическая концепция В.С. Соловьева
15. Эстетическая концепция Н.Ф.Федорова
16. Идеи космизма в творчестве В. Кандинского и К.Малевича.
17. Эстетические взгляды представителей персонализма
18. Эстетические взгляды представителей модернизма

19. Эстетика постмодернизма
20. Понятия эстетическая потребность и эстетический вкус
21. Понятия эстетическая оценка и эстетический идеал
22. Категории прекрасного, возвышенного и низменного
23. Категории трагического и комического
24. Историческая обусловленность искусства
25. Форма и содержания в художественном произведении
26. Понятие художественного образа в различных видах искусства
27. Проблема ответственности художника
28. Взаимосвязь искусства и морали
29. Взаимосвязь искусства и философии
30. Взаимосвязь искусства и религии
31. Взаимосвязь искусства и политики

32. Декоративное и прикладное искусство
33. Музыка как вид искусства
34. Литература как вид искусства
35. Живопись как вид искусства
36. Ваяние как вид искусства
37. Архитектура как вид искусства
38. Театр и эстрада как виды искусства
39. Кино и телевидение как виды искусства

4.1. Перечень экзаменационных вопросов

40. Предмет эстетики как науки
41. Совершенное в природе , обществе и духовной сфере
42. Роль эстетики в постижении совершенства
43. Эстетическая концепция Пифагора
44. Эстетическая концепция Аристотеля
45. Эстетическая концепция Августина
46. Эстетическая концепция Ф.Аквинского
47. Общая характеристика раннего Возрождения

48. Философско-эстетическая основа высокого Возрождения
49. Художественная основа высокого Возрождения.
50. Позднее Возрождение
51. Учение Канта об эстетике
52. Эстетическое учение Ф.Шеллинга
53. Эстетическое учение Гегеля
54. Эстетические взгляды Ф.Ницше
55. Эстетические взгляды А.Бергсона
56. Эстетические взгляды представителей экзистенциализма
57. Эстетические взгляды В.С. Соловьева
58. Эстетические взгляды Н.Ф.Федорова
59. Идеи космизма в творчестве В. Кандинского и К.Малевича.
60. Эстетика персонализма
61. Эстетика модернизма
62. Эстетика постмодернизма
63. Сущность понятия эстетическая потребность
64. Сущность понятия эстетический вкус
65. Сущность понятия эстетическая оценка
66. Сущность понятия эстетический идеал
67. Сущность категории прекрасного
68. Сущность категории возвышенного
69. Сущность категории низменного
70. Сущность категории трагического
71. Сущность категории комического
72. Искусство как подражание и игра
73. Историческая обусловленность искусства
74. Развитие техники и будущее науки
75. Диалектическая взаимосвязь формы и содержания в художественном произведении
76. Понятие художественного образа в различных видах искусства
77. Роль художественного образа в художественном творчестве
78. Соотношение художественного образа с реальностью
79. Проблема ответственности художника
80. Взаимосвязь искусства и морали
81. Взаимосвязь искусства и философии
82. Взаимосвязь искусства и религии

83. Искусство и мировые религии
84. Взаимосвязь искусства и политики
85. Источник многообразия видов искусства
86. Декоративное искусство
87. Прикладное искусство
88. Музыка как вид искусства
89. Литература как вид искусства
90. Живопись как вид искусства
91. Ваяние как вид искусства
92. Архитектура как вид искусства
93. Театр как вид искусства
94. Кино как вид искусства
95. Телевидение как вид искусства
96. Фотография как вид искусства
97. Эстрада как вид искусства
98. Цирк как вид искусства
99. Цель эстетического воспитания
100. Формы и методы эстетического воспитания

Образцы экзаменационных билетов

Билет 1

1. Предмет эстетики как науки
2. Эстетическая концепция Пифагора
3. Архитектура как вид искусства

Билет 2

1. Эстетические взгляды Н.Ф. Федорова
2. Сущность категории трагического
3. Взаимосвязь искусства и религии

Билет 3

1. Взаимосвязь искусства и политики
2. Эстетические воззрения Платона
2. Категория прекрасного

5. Методический блок

5.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики

В целях оптимизации процесса обучения следует использовать информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Последние создают возможность подачи лекций с использованием оцифрованных фото- и видеоматериалов, при помощи которых осуществляется виртуальное посещение музеев, картинных галерей, концертных залов, ИКТ дают возможность проникнуть в тонкости творчества живописцев, композиторов, архитекторов, скульпторов.

5.2. Методические рекомендации для студентов

5.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при изучении конкретной дисциплины

Целью самостоятельной работы студентов является нахождение и творческий подход к обретенной информации. Для реализации этой цели студентам следует проделать следующие работы:

- изучить предложенную преподавателем литературу;
- подготовиться к семинарским занятиям;
- выполнить контрольную работу по заданной теме;

Во время самостоятельной подготовки, студенты могут пользоваться как материалами лекций, учебников, учебных пособий, так и материалами научных изданий и средств массовой информации. В целях актуализации изучаемого вопроса, студент может использовать информацию из СМИ. Студент должен либо придерживаться уже выработанной позиции по отношению к этой информации, либо предложить свою собственную интерпретацию и умело аргументировать ее. Вместе с этим студент может пользоваться такими дополнительными источниками как: специальная

научная литература, справочная информация, а также материалы размещенные в сети Интернет,

Важнейшей формой самостоятельной работы студента является подготовка к докладу, в котором излагаются определенные проблемы. В докладе студент должен представить собственную позицию относительно изучаемой проблемы и ее аргументацию. Общепринятой структурой доклада является: введение, в котором обосновывается актуальность темы ; основная часть, включающая постановку проблемы и пути ее решения; заключение, в котором формулируются общие выводы.

5.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или лабораторным занятиям

Важнейшей частью освоения дисциплины является подготовка к семинарским занятиям и выступлением на них. Целью семинарских занятий является обретение навыков закрепления изучаемого материала и развитие способностей научного мышления и публичного выступления. Для подготовки к семинарским занятиям студенты могут пользоваться материалами лекций, учебниками и другой дополнительной литературой. В выступлении студента должны быть отражены не только основательное знание вопроса, но и результаты собственного подхода к изучаемой проблеме.

