

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 14.11.2023 15:25:56

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Кафедра общественных и гуманитарных наук

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

29.06.2023

Эстетика

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра
(уровень специалитета)

Специализация программы

Режиссер музыкального театра

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена на основании требований Образовательного стандарта Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (уровень специалитета), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень высшего образования – специалитет), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Составитель:

кандидат философских наук, доцент Л. А. Меньшиков

Рецензент:

доктор философских наук, профессор А. А. Грякалов

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры общественных и гуманитарных наук
«23» июня 2023 г., протокол № 12

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5.Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	10
6.1. Основная литература	10
6.2. Интернет-ресурсы	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	11
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	11
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	11
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	12
8.4. Контрольные материалы	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель и задачи курса эстетики. Вузовский курс эстетики должен способствовать повышению образовательного и культурного уровня учащихся, формировать эстетически-философское и художественное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, культуры и искусства. Полученные знания должны способствовать расширению культурного кругозора учащихся, содействовать развитию творческих способностей и творческого мышления, формировать эстетический и художественный вкус, давать возможность адекватно ориентироваться в современной художественной практике.

Целью дисциплины является формирование общекультурных компетенций специалиста посредством освоения знаний в области науки эстетики, ее главных идей, проблем и эстетических категорий.

Задачи курса. Курс должен решить следующие задачи: введение в проблематику человеческой субъективности в ее чувственно-оценочном отношении к миру; освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности; развитие способности к пониманию эстетической основы искусства.

Курс по эстетике знакомит студентов с предметом, основными категориями и проблемами данной области философского знания, отличием эстетики от искусствознания и других гуманитарных наук. Особое внимание уделяется эстетическому знанию XX и начала XXI века, фундаментирующему современное художественное и творческое сознание. Изложение идей соединяется с описанием исторического, культурного, художественного контекста, в котором создавались конкретные эстетические теории. Это позволяет расширить исторический кругозор учащихся и формировать художественно-творческую интуицию, особенно необходимую в процессе исполнения музыкальных произведений.

Наряду с образовательной и воспитательной, курс ставит задачи: эвристическую (стимулировать творчество) и прогностическую (определить перспективы развития искусства, культуры и общества в наступившем столетии). В преподавании курса учитывается специфика специализации студентов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части блока Б1 учебного плана подготовки специалистов.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, освоенные студентом в результате освоения дисциплин «Философия», «История искусства», «История». Учитываются знания студентов в области теории и истории музыки, истории художественной культуры, философии и других дисциплин, преподаваемых в музыкальном вузе, а также профиль факультетов и специальностей. Особое внимание уделяется анализу связей между музыкальным, художественным и философским творчеством.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;

	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<i>Знать:</i> историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
	<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		7-й
Контактная аудиторная работа (всего)	34	34
Лекционные занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	32	32
Вид промежуточной аттестации		Экзамен
Общая трудоемкость: часы	66	66
Общая трудоемкость: зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Всего часов	Аудиторные занятия, час., в том числе:	Самостоятельная работа, час.
			Лекционные занятия	
7-й семестр				
<i>Раздел I. Теоретическая эстетика</i>				
1.	Предмет эстетики. Сущность эстетического. Становление эстетики как науки	2	2	-
2.	Эстетическое сознание и его структура	3	2	1
3.	Эстетика как теория творчества	3	2	1
4.	Эстетические чувства	2	2	-
5.	Эстетические способности	2	2	-
6.	Эстетическое суждение. Вкус	2	2	-
<i>Раздел II. Эстетика как философия искусства</i>				
7.	Категории эстетического суждения	2	2	-
8.	Основные эстетические ценности	2	2	-
9.	Произведение искусства как предмет эстетики	2	2	-
10.	Проблемы художественного восприятия	3	2	1
11.	Типология видов искусства и ее эстетические основания	3	2	1
<i>Раздел III. Основные направления в истории эстетики</i>				
12.	Эстетика античности и средних веков	3	2	1
13.	Эстетика Возрождения и XVII века	3	2	1
14.	Эстетика Просвещения и романтизма	3	2	1
15.	Эстетическая мысль XIX-XX веков	3	2	1

16.	Эстетические основания искусства XX века	3	2	1
17.	Эстетика модерна и постмодерна	3	2	1
18.	Подготовка к экзамену	22	-	22
	<i>Итого в 7-м семестре:</i>	66	34	32
	ИТОГО:	66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема 1. Предмет эстетики. Сущность эстетического. Становление эстетики как науки

Эстетика — наука о чувственно-ценностном отношении человека к миру и способах его духовно-практического освоения. Универсальность эстетического отношения; сферы эстетического опыта: природа, культура, общество, человек. Троица эстетики: субъект — объект — ценность.

Многообразие подходов к определению предмета эстетики. Эстетика как философское знание о структурно-смысловых закономерностях бытия, выраженных в формах, о способах их постижения, о качественных характеристиках чувственно постигаемых феноменов в их отношениях к собственно-человеческим сущностным силам, способностям и целям.

А. Г. Баумгартен: «Эстетика» (1750 г.) – определение предмета. И. Зюльцер: «Всеобщая теория изящных искусств» (1774 г.) – попытка упорядочения терминов и категорий эстетики. Р. Циммерман: «История эстетики как философской науки» (1858 г.) – самоопределение эстетического знания. Слияние философии и искусствознания: два предмета эстетики.

Объекты эстетического освоения. Эстетическое отношение к миру и критерии оценки (классическая парадигма): неутилитарность, самодостаточность, удовольствие, духовное наслаждение; суждение вкуса. И. Кант: «Критика способности суждения» (1790 г.) – философия рефлектирующего сознания и субъективизация эстетики. Эстетика и философия искусства. Связь эстетики с другими науками. Основные сферы эстетической деятельности.

Тема 2. Эстетическое сознание и его структура

Объективно-предметное и субъективно-эмоциональное в эстетическом сознании, его уровни и категории (мера, гармония, совершенство и т.д.; катарсис, наслаждение и т.д.). Эстетическое и чувственное, рациональное и эмоциональное. Эстетические потребности и их детерминанты. Эстетическая установка. Эстетическое сознание и профессия музыканта. Эстетический вкус. Кант об эстетическом вкусе. Объективное, субъективное и историческое в суждениях вкуса. Особенности музыкального вкуса. Роль эстетического вкуса в профессии музыканта. «Классические» критерии вкуса и современность.

Тема 3. Эстетика как теория творчества

Проблема личности в философской антропологии, социологии, культурологии, психологии. Теории и концепции личности в XX веке. Основные направления в персонологии: психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг); эго-психология (Э. Эриксон, Э. Фромм); бихевиоризм (Б. Ф. Скиннер); гуманистическая психология (А. Маслоу); феноменологический (К. Роджерс), культурно-психологический (Л. Выготский) и холономный (Л. Карсавин) подходы. Ценностные аспекты типологических моделей личности: психофизиологические истоки эстетического чувства, суждения, воображения, фантазии, творчества. Личность как целостное био-психо-духовное и природо-социо-культурное, самосознающее существо, способное к целеполаганию и творчеству.

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

Тема 4. Эстетические чувства

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

Ориентационные эстетические чувства: пространства, времени; ритма, симметрии, цвета, линии, фактуры, пластическое чувство, вкус и запах; их психофизиологические (сенсорные) основания, ассоциативный характер и синтетичность в формировании эстетического образа. И. Кант об априорном (“метаэстетическом”) чувстве пространства и времени. Ритмолинейные, пластические, цветовые формы организации пространственно-временного континуума; символично-ассоциативная природа эстетического образа пространства и времени (пространство географическое, историческое, духовное). Чувство меры и его критерий: представление о самом себе («я-сознание», автопортрет). Чувство меры и эстетическая практика.

Аксиологические чувства: гармонии, трагизма, юмора; универсальность их присутствие во всех сферах человеческой деятельности.

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

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

Тема 5. Эстетические способности

Способность эстетического восприятия-переживания; его избирательность как основание ценностной ориентации личности. Созерцание. Интуиция как способность постижения истины до (вне) вербально-логических умозаключений; ее эвристический характер и чувственно-оценочная (эстетическая) природа. Эстетическая память, ее ассоциативно-образный характер и роль в восприятии. Воображение как ассоциативно-образное мышление. Воображение стихий (Г. Башляр). Типы воображения и его роль в жизненной судьбе личности, в научном и художественном творчестве. Образное мышление как способ познания мира и самоопределения в нем: целостность, универсальность и эвристический смысл образного мышления. Типология эстетических образов мира: знак, схема, иконический образ, символ, метафора. Образ эстетический и художественный: сходство, различия, взаимозависимость. Эстетический образ совершенства (идеал, ценность), его детерминанты и функции. Основные параметры изменчивости представлений о совершенстве (культурно-исторический, этно-национальный, религиозный, социально-классовый, личностный). Константные характеристики эстетического идеала совершенства (сущностные, бытийные качества объекта, его мера) и его прогностическая функция в социокультурной практике.

Тема 6. Эстетическое суждение. Вкус

Эстетическое суждение — акт оценки и “именования”. Довербальные формы эстетического суждения (восклицание, жест, поза) и момент понятийного мышления — называние. И. Кант о суждении как универсальном способе связи человека и мира, переходе из царства природы (необходимости) в царство свободы (духа). Эстетическое суждение как момент интуитивного “прорыва” сквозь форму — к сущности, акт “сличения” сущности и явления, должного и существующего, желаемого и действительного, оценка соответствия “меры данного вида” и “меры собственного вида”.

Суждение вкуса. Вкус как способность к различению, пониманию и оценочному суждению о реалиях жизни и искусства, основание и критерий развитости эстетической культуры личности. Дорациональный, интуитивный, эвристический характер вкусового суждения. «Плюрализм» вкусов и проблема константных критериев (законов) вкуса. Чувство меры и вкус; эстетический идеал как критерий вкусовой оценки. Многообразие сфер и способов проявления вкуса. Типология вкусов: конформный и неконформный, потребительский и престижный, примитивный и элитарный, изысканный и изощренный. Детерминанты вкуса:

особенности темперамента и характера, направленность потребностей и интересов, развитость эстетических чувств, образованность, социальные притязания и роли, культурные образцы, адекватность самосознания. Процессы становления и развития вкуса. Вкус художественный, его социокультурная природа, профессиональная определенность и ориентационно-ценностный характер. Проблема воспитания вкуса.

Тема 7. Категории эстетического суждения

Категория как «понятие понятий», акт абстрактно-логического, вербального мышления. Онто-эстетические категории: пространство и время как философская категория и эстетический образ; вещь и символическая многомерность ее смыслов; понятие о вещи как конкретном, устойчивом, пространственно-временном единстве формы и содержания; «очеловечение» вещи в акте эстетического отношения. Форма как продукт самоорганизации материи, данная восприятию сущность (эйдос, «морфэ»). Диалектика отношений содержания и формы как сущности и существования. Форма — объект непосредственного эстетического созерцания; эстетика как философия формы, как «эйдософия». Мера как онто-эстетическая категория: единство качества и количества; понятия «мера данного вида» и «мера собственного вида». Эстетическое суждение как результат операции их соотнесения, оценка соразмерности человека и мира (природного, культурного, социального, личностного).

Категория «совершенство»: наиболее полное выражение сущностных качеств объекта, достигнутая мера данного вида; чувственное переживание совершенства и потребность в нем.

Тема 8. Основные эстетические ценности

«Эстетическое» и парадоксы эстетического сознания. Красота и прекрасное. Прекрасное и безобразное. Эстетика безобразного. Возвышенное и низменное. Трагическое и комическое. Виды комического. Смех как эстетическое явление. Критерии и принципы оценки по шкале эстетических категорий. Эстетический идеал. Эстетические категории с точки зрения интенсивности и характера переживания. Выражение эстетических категорий в музыке. Искусство как синтез эстетических сфер сознания и деятельности. Метаморфозы эстетических представлений в культуре XX века. Эстетические категории и эстетические понятия.

Тема 9. Производство искусства как предмет эстетики

Форма и содержание в художественном произведении. Особенности художественного мышления. Основные концептуальные модели искусства.

Эстетическая и художественная деятельность. Форма и содержание в искусстве. Специфика художественного отражения действительности. Объективное и субъективное в искусстве. Полифункциональность художественного произведения. Искусство как удвоение реальности. Музыка и мировоззрение. Личность художника и художественное произведение.

Закономерности художественного процесса и метаморфозы искусства. Музыкальное произведение в свете общеэстетического вопроса о форме и содержании.

Основные концептуальные модели искусства (искусство как ремесло, мимесис и воспроизведение реальности, самовыражение художника).

Мутация художественного творчества в культуре модерна. Искусство в условиях тотальной электронизации. «Плюсы» и «минусы» технических средств.

Семиотика как наука о языке и коммуникации. Музыкальная семиотика и особенности музыкальной семантики. Музыка как озвучивание смыслов.

Тема 10. Проблемы художественного восприятия

Реципиент (слушатель, читатель, зритель). Механизмы и уровни художественного восприятия. Законы художественного восприятия. Диалогичность восприятия и сотворчество. Рецепция как сокровенный личностный процесс. Рецепция как наслаждение; катарсис. Онтологические основания и исторические детерминанты художественного восприятия. Искусство как язык и законы художественного восприятия. Музыкальная психология и ее особенности. Ориентация искусства XX в. на реципиента. Р. Барт о «смерти автора» и стилистика современной музыки. Роль музыканта в процессе музыкальной рецепции.

Тема 11. Типология видов искусства и ее эстетические основания

Искусство как полифункциональная система. Вид искусства как система родовых и жанровых модификаций. Проблема классификации и типологизации видов искусства: история вопроса. Школы, течения, направления. Исторический процесс и образование современной системы искусств. Музыка как вид искусства. Музыка в системе искусств. Стиль как историческая и эстетическая проблема. Проблемы стиля и стилизации в творчестве музыканта. Основные концепции стиля. Стиль как основа для построения истории искусств. Основные учения об истории искусств. Философия истории искусств.

Тема 12. Эстетика античности и средних веков

Формы эстетического в первобытной культуре: миф, ритуал, обряд. Миф как эстетическое творчество. Эстетический образ мира в философских концепциях Древнего мира. Мифо-эстетические представления о природе, богах и людях: Египет, Иудея, Ассирия, Вавилон, Индия, Китай. Античный мир. Эстетические идеи в ранней, зрелой, высокой классике; эллинизм. Философско-эстетические идеи пифагорийцев, Сократа, Аристотеля, Платона, Плотина.

Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья. Основные концепции: Аврелий Августин, Боэций; схоластическая традиция: Франциск Ассизский, Фома Аквинский. Куртуазная и смеховая культура: эстетические антиномии сознания и практики. Эстетика христианского богослужения.

Византийская эстетика и культура Древней Руси. Истоки византийской эстетики и ее основные категории: свет, слово, образ, символ. Иконоборческие споры и канон.

Тема 13. Эстетика Возрождения и XVII века

Ренессансный образ мира и основные эстетические концепции эпохи: Данте Алигьери, Петрарка, Боккаччо, Л.-Б. Альберти, Николай Кузанский, Леонардо да Винчи, Микеланджело. Проблема русского Возрождения и его «пунктирный» (Д. С. Лихачев) характер.

Западноевропейская эстетика XVII-XVIII веков. Образ мира в эпоху барокко; эстетические антиномии. Эстетика классицизма, его основные принципы и художественная практика; Буало, Хогарт. Проблемы барокко в русской культуре. Раскол. Протопоп Аввакум и его философско-эстетические идеи. Эстетические трактаты С. Полоцкого, С. Ушакова, И. Владимиорова.

Тема 14. Эстетика Просвещения и романтизма

Основные эстетические концепции западноевропейского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро; Шефтсбери, Рейнольдс. А. Баумгартен и рождение научной эстетики. Эстетические идеи И. Канта. Эстетика русского Просвещения; начальный этап: Ф. Прокопович, В. Теплов, Д. Кантемир, В. Тредиаковский, М. Ломоносов) и зрелый период: А. Радищев, Н. Новиков, Н. Карамзин; эстетические идеи русских масонов. Эстетика как учебная дисциплина.

Романтические образы мира и человека. Типологическая общность и национальные особенности эстетики европейского романтизма. Германия: Ф. Гельдерлин, Ф. и А. Шлегель, Вакенродер, Новалис, Тик; эстетические идеи Фихте, Шеллинга, Гегеля. Французское искусство и романтизм. Англия: поэты «озерной школы»; Шелли, Байрон. Эстетические идеи романтизма в России; шеллингианство, байронизм; проблемы заимствования и своеобразия русской эстетической мысли.

Тема 15. Эстетическая мысль XIX-XX веков

Эстетика века позитивизма, кризис метафизики. Эстетические идеи Ф. Ницше; ницшеанство в России. Психологизм (Г. Лотце); физиологизм (Гельмгольц); от теории символов к психологическим основаниям эстетического творчества (Б. Кроче, Сантаяна, Э. Кассирер). Эстетические концепции экзистенциализма, феноменологии, структурализма. Интуитивизм о природе эстетического (А. Бергсон, Уайтхед). Культурологическая школа: О. Шпенглер, К. Ясперс; эстетика и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).

Эстетическая мысль в России: эстетика критического реализма (В. Белинский, Н. Чернышевский); эстетический опыт философско-религиозного ренессанса (В. Соловьев, П. Флоренский, Н. Лосский, Л. Карсавин). Советский период развития эстетической мысли. Эстетика конца XX века: поиск целостности, осмысление предмета, метода, места в системе современного знания.

Тема 16. Эстетические основания искусства XX века

Экспансия эстетики в сферу философии. Эстетизация философии, активизация художественных способов познания и выражения. Проблемы творчества, его специфики и назначения. «Философия жизни» в контексте мировоззренческих и художественных исканий постклассицистической и постромантической эпохи. Эстетика А. Шопенгауэра и Ф. Ницше в перспективе последующих столетий.

Вопрос об онтологических константах художественной деятельности. З. Фрейд и фрейдизм. Теория сознательного и бессознательного. Концепция творчества в психоанализе. Фрейдистская концепция искусства и культуры. Фрейдизм и сюрреализм, фрейдизм и символизм.

У истоков семиотического подхода к искусству. Аналитическая психология К. Г. Юнга. Концепция архетипов. Юнговская концепция искусства и творчества, ее развитие в трансперсоналистских концепциях. Юнг и неомифологизм в искусстве XXI века.

Экзистенциализм А. Камю и Ж.-П. Сартра. Философия абсурда и ее выражение в музыке. Тема бунта в музыкальном творчестве. Свобода и ответственность художника. Новые ракурсы в понимании сути эстетического, эстетических категорий и назначения искусства. Экзистенциалистские мотивы и позиции в современном искусстве и творчестве. Экзистенциальные позиции в музыкальном творчестве.

Соединение философии жизни, герменевтики, психоанализа и экзистенциализма в основных эстетических концепциях XX века.

Тема 17. Эстетика модерна и постмодерна

Модерн и модернизм, постмодерн и постмодернизм: понятия и ориентации. Новая эстетика и новое искусство: от импрессионизма до футуризма. Китч и его метаморфозы. Перераспределение культурного «пространства»: тоталитаризм «популярных» жанров и место «классического» искусства.

Игра как философская и эстетическая проблема. Философский смысл словосочетания «музыка как игра». Традиция и новаторство в современном искусстве. «Новое» творчество: многоуровневое письмо, цитация, симулякры, комбинаторика, эклектика, полистилистика. Провозглашение «смерти»: произведения искусства, автора, субъекта художественного процесса. Искусство как текст: структура, знак, значение, ценность; интертекстуальность. Новые формы арт-деятельности и их осмысление. Неомифология и искусство XXI века.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

Гудова М.Ю., Закс Л.А., Лебедева Г.В.Л., Лисовец И.М. Основы эстетики и этики : курс лекций: [Электронный ресурс]: учеб. пособие. — Электрон. дан. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013. — 260 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/98666>

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Салеев, Е.В. Кирпиченок. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2012. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65276

Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс]: Хрестоматия. — Электрон. дан. — М.: Издательство "Прогресс-Традиция", 2008. — 688 с. — Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/77142>

Яковлев, Е.Г. Эстетика [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2011. — 445 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=53322

6.2. Интернет-ресурсы

Эстетика: Энциклопедия Кругосвет. URL:
https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/ESTETIKA.html
 Эстетика. URL: <https://megabook.ru/article/Эстетика>
 Электронная библиотека ИФ РАН » Новая философская энциклопедия » ЭСТЕТИКА. URL:
<https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASHc26f3a9b6526f7ca3ca4c2>
 ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>
 Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине «Эстетика» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.
 компьютерные средства обучения стандартной комплектации;

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
	<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;
	<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	<i>Знать:</i> историю и теорию искусства;
	<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
	<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: промежуточный контрольные работы, выступление с подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы), реферат.

Форма промежуточной аттестации — экзамен (в конце 7-го семестра).

Экзамен проводится по билетам, включающим два вопроса; первый вопрос имеет более общий, проблемный характер, второй — более конкретный.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Не знает</i> причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает</i> частично причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает</i> в достаточной степени причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;	<i>Знает</i> в полной мере причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Контрольные работы				
<i>Уметь:</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;	<i>Не умеет</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;	<i>Умеет в достаточной мере</i> адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;	<i>Умеет</i> свободно адекватно объяснить особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Сообщение				
<i>Владеть:</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	<i>Не владеет</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	<i>Частично владеет</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	<i>В целом владеет</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.	<i>В полной мере владеет</i> навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Устный ответ на вопросы билета				

<i>Знать:</i> историю и теорию искусства	<i>Не знает</i> историю и теорию искусства	<i>Знает</i> частично историю и теорию искусства	<i>Знает</i> историю и теорию искусства	<i>Знает</i> историю и теорию искусства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Контрольные работы				
<i>Уметь:</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Не умеет</i> осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Умеет, допуская фактические ошибки и неточности,</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Умеет в достаточной мере</i> осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства	<i>Умеет</i> свободно осуществляет творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Сообщение				
<i>Владеть:</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>Не владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>Частично владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>В целом владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства	<i>В полной мере владеет</i> методикой творческой работы в сфере искусства

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с источниками	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать теоретические и практические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно обосновывает свою точку

зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена, названия и жанровую принадлежность произведений.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, путается в датах, событиях. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

8.4. Контрольные материалы

В О П Р О С Ы К Э К З А М Е Н У

1. Эстетика как наука: возникновение, этапы развития, предмет, метод.
2. Эстетическое отношение и его структура.
3. Эстетическое сознание, его специфика и структура.
4. Система эстетических категорий; эстетическое и его интерпретации.
5. Прекрасное в истории эстетики; прекрасное в мире и искусстве.
6. Безобразное в истории эстетики; безобразное в мире и искусстве.
7. Возвышенное и трагическое в истории эстетики и искусстве.
8. Комическое в истории эстетики и искусстве.
9. Творческий процесс и его составляющие.
10. Стилль как категория эстетики. Концепции стиля и его проявления в искусстве.
11. Природа и происхождение искусства. Основные концепции.
12. Функции и цели искусства.
13. Морфология искусства. Система искусств. Основные концепции.
14. Философия истории искусства. Основные концепции истории искусств.
15. Особенности и основные идеи античной эстетики.
16. Особенности и основные идеи средневековой эстетики.
17. Особенности и основные идеи ренессансной эстетики.
18. Основные понятия и концепции эстетики барокко.
19. Основные понятия и концепции эстетики классицизма.
20. Эстетические учения эпохи Просвещения.
21. Основные понятия и концепции эстетики романтизма.
22. Классическая эстетика; ее особенности и основные темы.
23. Эстетика позитивизма.
24. Иррационалистическая эстетика второй половины XIX века.
25. Реалистическая эстетика.
26. Психологическая и социологическая эстетика XIX-XX веков.
27. Неклассическая эстетика; ее особенности и основные темы.
28. Постмодернистская эстетика; ее особенности и основные темы.

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цели работы: освоить категориальный аппарат эстетики как философской науки; выработать представление о предмете и методе эстетической науки.

При подготовке к семинарам необходимо ознакомиться с рекомендованными текстами, проанализировать основные позиции и подходы и ответить на вопросы.

1. Эстетика как наука. Эстетические явления

1. Объект и предмет эстетики.
2. Философский статус и специфика эстетики.
3. Эстетика и другие науки.
4. Каковы основные подходы к анализу сущности эстетических явлений?
5. В чем сущность реляционного подхода к эстетическому?
6. Что такое ценность?
7. В чем парадокс красоты?
8. Каковы различия утилитарных и эстетических ценностей?
9. Какую потребность удовлетворяют эстетические ценности?
10. В чем специфика эстетических ценностей?
11. Назовите особенности эстетической формы.

2. Эстетические ценности

1. В чем объективные основания прекрасного?
2. Что выражено в категории «прекрасное»?
3. Что такое формальная красота?
4. Какого человека мы называем прекрасным?
5. В чем сущностные признаки возвышенного?
6. В чем особенность переживания возвышенного?
7. В чем объективные основы трагического?
8. В чем сущность трагической ситуации?
9. В чем особенности переживания трагического?
10. Чем отличается трагическое от жизненной трагедии?
11. В чем сущность комического?
12. Все ли комическое, что вызывает смех? Почему?
13. Каково основание разделения эстетических категорий?
14. Приведите пример взаимодействия эстетических ценностей.

3. Феномен искусства

1. Биологические предпосылки происхождения искусства. Взгляды на происхождение искусства.
2. Социокультурная и психологическая потребность в искусстве.
3. «Искусство»: история понятия.
4. Проблема сущности искусства в истории эстетики.
5. Искусство как синтез всех основных типов человеческой деятельности.
6. Социокультурная необходимость и функции искусства.

4. Морфология искусства. Художественный образ и художественная реальность

1. Пространственные искусства и их место в истории культуры. Специфика выражения образа мира в пространственных искусствах.
2. Временные искусства и их место в истории культуры. Выразительные возможности музыки и литературы.
3. Синтетические виды искусства.
4. Проблема возникновения новых видов искусства.
5. Производство искусства. Производство искусства и артефакт.

6. Изменение представлений о произведении искусства в эстетике и художественной практике.
7. Художественный образ как идеальный субстрат художественной деятельности.
8. Специфика художественного образа.
9. Художественный образ как художественная реальность.
10. Онтологический статус художественной реальности.
11. Специфика художественной реальности.

Список литературы для самостоятельной работы

- Адорно Т. В. Эстетическая теория. М., 2001.
- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996.
- Бердсли М. Эстетическая точка зрения // Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века: Антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Екатеринбург; Бишкек, 1997.
- Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979.
- Бинкли Т. Против эстетики // Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века: Антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Екатеринбург; Бишкек, 1997.
- Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
- Брехт Б. Театр: Пьесы, статьи, высказывания: В 5 т. Т. 5-1. М., 1965.
- Бычков В. В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.
- Валери П. Об искусстве. М., 1993.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. М., 1968.
- Дюфрен М. Вклад эстетики в философию // Феномен человека: Антология. М., 1993.
- Еремеев А. Ф. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества. М., 1987.
- Еремеев А. Ф. Первобытная культура: Происхождение, особенности, структура: Курс лекций: В 2 ч. Саранск, 1997.
- Закс Л. А. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
- Закс Л. А. Проблемные поля онтологии искусства // Онтология искусства: Сборник научных статей. Екатеринбург, 2005.
- Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
- Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
- Коллингвуд Р. Д. Принципы искусства. М., 1999.
- Кривцун О. А. Эстетика. М., 2001.
- Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
- Лосев А. Ф. Строение художественного мироощущения // Лосев А. Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
- Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002.
- Любимова Т. Б. Аксиологическое построение произведения искусства // Эстетические исследования: Методы и критерии. М., 1996.
- Нуйкин А. А. Биологическое и социальное в эстетических реакциях // Вопросы философии. 1989. № 7.
- Олива А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

- Панаотис М. Эстетические категории как выразители духа времени // Современная западно-европейская и американская эстетика: Сборник переводов. М., 2002.
- Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Современная западноевропейская и американская эстетика: Сборник переводов. М., 2002.
- Татаркевич В. История шести понятий. М., 2002.
- Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М., 1990.
- Художественная реальность: Сборник научных трудов. Свердловск, 1985.
- Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
- Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. М., 1955.

Т Е М ы Д Л Я С О О Б Щ Е Н И Й

1. Античная эстетика

1. Искусство и эстетика античности.
2. Эстетические взгляды Платона.
 - Идея прекрасного в контексте эстетики Платона.
 - Учение Платона об Эросе (Диалог «Пир»). Искусство и любовь.
 - Платон о природе искусства.
3. Эстетические взгляды Аристотеля.
 - Различие взглядов Платона и Аристотеля на природу искусства.
 - Учение Аристотеля о трагедии. Понятие катарсиса.
 - Энтелехийный характер искусства.

Текст для обязательного изучения: Платон «Пир» // Платон. Диалоги. Любое издание.

Литература:

- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983.
- Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1993.
- Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993.
- Лосев А. Ф. Эрос у Платона // Лосев А. Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993.
- Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
- Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996.

2. Эстетика Средневековья

1. Ведущие идеи средневековой эстетики: теоцентризм, символизм, иерархичность, универсализм.
2. Эстетика ранней патристики.
 - Трактат Августина «Исповедь».
3. Анализ восточной и западной христианской традиции в подходе к рассмотрению эстетических проблем.
4. Спор иконоборцев и иконопочитателей.

Тексты для обязательного изучения: Августин Исповедь (Глава 13)

Литература:

- Августин. «Исповедь» (любое издание).
- Аверинцев С. С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. М., 1975.
- Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. М., 2001.
- Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977.
- Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
- Бычков В. В. Эстетика отцов церкви. Апологеты и Блаженный Августин. М., 1995.
- Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962.
- Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004.

3. Эстетика Возрождения

1. Основные принципы эстетики Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, индивидуализм.
2. Прямая перспектива как новый изобразительный принцип.
3. Эстетические взгляды Л. да Винчи.
4. Эстетика М. Фичино.
5. «Оборотная сторона титанизма» (А. Лосев) как специфика культуры Возрождения.

Тексты для обязательного изучения: Лосев А. Ф. Общая характеристика эстетики Возрождения // Эстетика Возрождения. М., 1978; Флоренский П. Обратная перспектива. Любое издание.

Литература:

Альберти Л. Б. Десять книг о зодчестве. Т.1–2. М., 1935–1937.

Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984.

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.

Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и проблемы ренессансного творческого мышления. М., 1991.

Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.

Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.

Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1991.

Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. Т. 1–2. М., 1957.

Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1952.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М., 1982.

Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966.

Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения. М., 1988.

Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1989.

Эстетика Ренессанса. Антология. Т. 1, 2. М., 1981.

4. Неклассическая эстетика XIX – начала XX веков

1. Феномен бессознательного в эстетической теории.
 - З. Фрейд о природе искусства и художественного творчества.
 - Искусство и бессознательное.
 - Неофрейдистские подходы в современной западной эстетике.
2. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
 - Дионисийское и аполлоновское начала как основа древнегреческого искусства и жизни.
 - Новое понимание красоты. Эстетизм Ницше.
3. Эстетика экзистенциализма.
 - Понятие экзистенции и проблема выбора.
 - Культ творчества.
 - Эстетика абсурда.

Текст для обязательного изучения: Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

Литература:

Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. Опыт характеристики мирозерцания С. Кьеркегора. М., 1970.

Делёз Ж. Ницше. М., 1997.

Долгов К. М. От Кьеркегора до Камю. М., 1991.

Долгов К. М. Эстетика Ж.-П. Сартра. М., 1990.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX веков. М., 1987.

- Иванов В. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994.
Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 1994.
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
Мир Кьеркегора. М., 1994.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Эссе Номо. Рождение трагедии из духа музыки. Человеческое, слишком человеческое // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990.
О современной буржуазной эстетике. М., 1972.
Подорога В. Мир без сознания // Проблема сознания в современной западной философии. М., 1989.
Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
Юнг К. Либидо, его метаморфозы и символы. М., 1994.
Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

*П Р И М Е Р Н Ы Е В О П Р О С Ы Д Л Я К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х
Р А Б О Т*

Контрольная работа № 1.

1. Структура эстетического отношения.
2. Формы эстетического сознания.
3. Соотношение эстетического вкуса и идеала.
4. Типы эстетических категорий.

Контрольная работа № 2.

1. Какая теория происхождения искусства представляется наиболее верной?
2. Что такое искусство?
3. Функции искусства в обществе.
4. Структура художественного произведения.

Контрольная работа № 3.

1. Какие могут быть основания для исследования системы искусств.
2. Как соотносятся синтетические и разделительные тенденции в истории искусств.
3. Как стиль проявляется в истории искусства?
4. На основании каких художественных и внехудожественных признаков может быть написана история искусств?

Контрольная работа № 4.

1. Основные категории античной эстетики.
2. Диалектика прекрасного в античной и средневековой эстетике.
3. Связь этического и эстетического.
4. Рациональное и иррациональное в античной и средневековой эстетике.

Контрольная работа № 5.

1. Античное и средневековое в эстетике Ренессанса.
2. Ренессансная, барочная и классицистская теории творчества.
3. Роль искусства в обществе в классической эстетике.
4. Учение об идеале в классической эстетике.

Контрольная работа № 6.

1. Неклассическая эстетика о природе искусства.
2. Неклассическая эстетика о природе творчества.
3. Причины многообразия эстетических теорий в неклассическую эпоху.
4. Границы модернистской и постмодернистской эстетики.

ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Абстракция, абсурд, абсурдизация, авторство, аллегория, аллюзия, амбивалентность, антиципация, артефакт, архетип, ассоциация, аура, безобразное, вдохновение, виды искусства, вкус эстетический, возвышенное, воображение, восприятие, вчувствование, вымысел, гармония, гедонизм, гений, героическое, гиперболизация, грация, гротеск, дегуманизация, деконструкция, деятельность эстетическая, документализм, драма, жанр, замысел, знак эстетический, золотое сечение, игра, идеал эстетический, идеализация, идиллическое, изобразительные и выразительные средства, изобразительность, изящное, индивидуализация, интеллектуализм, интенциональность, интерпретация, ирония, калокагатия, канон, катарсис, китч, коллаж, коллизия, комическое, контраст, конфликт, концепт, красивое, красота, культура эстетическая, манера, мастерство, материал художественный, мера, метафора, метод художественный, мимесис, монтаж, мышление художественное, направление, наслаждение эстетическое, низменное, обобщение, образ, одушевление, остранение, очуждение, отношение эстетическое, отражение, оценка, пародия, патетика, пафос, потребность, правдоподобие, прекрасное, произведение, пропорция, пространство и время в искусстве, публика, род в искусстве, сарказм, сатира, символ, симметрия, синестезия, синкретизм, синтез, совершенство, созерцание, сознание эстетическое, стилизация, стиль, сюжет, талант, творчество, текст, тема, течение, типизация, трагическое, ужасное, уродливое, условность, установка, фантазия, фантастическое, формализм, функционализм, характер, художественное, ценность эстетическая, чудесное, шедевр, экспрессивное, эмпатия, эстетическое, язык искусства.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

- Адорно Т.В. Эстетическая теория. Философия искусства. М.: Республика, 2001.
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974.
- Барт Ролан. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994
- Барт Ролан. S/Z. М.: Культура; Ad Marginem, 1994.
- Батай Ж. Литература и Зло. М.: Изд-во МГУ, 1994.
- Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М.: Искусство, 1979.
- Брехт Б. О литературе. М.: Изд-во художественной литературы, 1977.
- Буало Н. Поэтическое искусство. М.: Гослитиздат, 1957.
- Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977.
- Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, 2000.
- Вольтер. Эстетика. М.: Искусство, 1974.
- Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
- Гартман Н. Эстетика. М.: Ника-Центр, 2004.
- Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1968.
- Гердер И.Г. Избранные сочинения. М.; Л.: Художественная литература, 1959.
- Гете И.В., Шиллер Ф. Переписка. М.: Искусство, 1988.
- Гюйо М. Искусство с социологической точки зрения. СПб.: Знание, 1900.
- Гюйо М. Современная эстетика. Задачи современной эстетики. Кн. 1. Принцип искусства и поэзии. Кн. 2. Будущее искусства и поэзии. СПб.: Пантеон литературы, 1890.
- Дзэами Мотокие. Предание о цветке стиля, или Предание о цветке. М.: Наука, 1989.
- Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М.: Художественная литература, 1980.
- Дюбо Ж.Б. Критические размышления о Поэзии и Живописи. М.: Искусство, 1975.
- Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981.
- Зарубежная эстетика и теория литературы XIX - XX вв. Трактаты, статьи, эссе. М.: Изд-во МГУ, 1987.
- Зольгер К.В.Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и об искусстве. М.: Искусство, 1978.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.
- Испанская эстетика. Ренессанс, Барокко, Просвещение. М.: Искусство, 1977.
- Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994.

- Коллингвуд Р. Принципы искусства. Теория эстетики. Теория воображения. Теория искусства. М.: Языки славянской культуры, 1999.
- Кольридж С.Т. Избранные труды. М.: Искусство, 1987.
- Лало Ш. Введение в эстетику. Методы эстетики. Прекрасное в природе и искусстве. Импрессионизм и догматизм. М.: Труд, 1915.
- Лангер С. Философия в новом ключе. Исследование символики разума, ритуала и искусства. М.: Республика, 2000.
- Леопарди Д. Этика и эстетика. М.: Искусство, 1978.
- Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М.: ГИХЛ, 1957.
- Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Изд-во МГУ, 1980.
- Ман П. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1999.
- Ман П. Слепота и прозрение. СПб.: Гуманитарная академия, 2002.
- Маццини Дж. Эстетика и критика. Избранные статьи. М.: Искусство, 1976.
- Мерло-Понти М. Знаки. М.: Искусство, 2001.
- Моррис У. Искусство и жизнь: Избранные статьи, лекции, речи, письма. М.: Искусство, 1973.
- Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994.
- Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
- Панофский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.: Андрей Наследников, 2002.
- Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М.: Искусство, 1998.
- Панофский Э. Этюды по иконологии. Гуманистические темы в искусстве Возрождения. СПб.: Азбука-классика, 2009.
- Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982.
- Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М.: Искусство, 1982.
- Рескин Д. Лекции об искусстве. М.: БСГ-Пресс, 2008.
- Рескин Д. Радость навеки и ее рыночная цена, или Политическая экономия искусства. М.: Ком-Книга, 2007.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Academia-центр, Медиум, 1995.
- Сартр Ж.-П. Что такое литература?
- Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Критические очерки. М.: Художественная литература, 1970.
- Смит А., Хатчесон Ф., Юм Д. Эстетика. М.: Искусство, 1973.
- Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М.: Книга, 1990.
- Спор о древних и новых. М.: Искусство, 1985.
- Сталь Ж. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями. М.: Искусство, 1989.
- Тард Г. Сущность искусства. М.: Изд-во ЛКИ, 2007.
- Тэн И. Философия искусства. М.: Республика, 1996.
- Французская философия и эстетика XX века. М.: Искусство, 1995.
- Хогарт У. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987.
- Хоум Г. Основания критики. М.: Искусство, 1977.
- Цицерон. Эстетика: Трактаты. Речи. Письма. М.: Искусство, 1994.
- Чернышевский Н.Г. Эстетика. М.: Художественная литература, 1958.
- Шефтсбери А. Эстетические опыты. М.: Искусство, 1974.
- Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. Статьи по эстетике. М.; Л.: Гослитиздат, 1950.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М.: Мысль, 1983.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб.: Алетейя, 2003.
- Эко У. История красоты. М.: Слово/Slovo, 2007.

- Эко У. История Уродства. М.: Слово/Slovo, 2009.
- Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб.: Симпозиум, 2006.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб.: Симпозиум, 2005.
- Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб.: Симпозиум, 2007.
- Эстетика американского романтизма. М.: Искусство, 1977.
- Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987.
- Эстетика раннего французского романтизма. М.: Искусство, 1982.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

На лекциях студентам необходимо вести конспекты, которые они могут использовать для подготовки к тестам, контрольным работам. Особенно внимательно надо относиться к написанным преподавателем на доске названиям и терминам. Это облегчит студенту процесс подготовки ко всем видам контроля, а также поиск дополнительной информации в специальной литературе и в интернете. При написании контрольных работ студентам важно знать важнейшие термины и категории.

При подготовке к лекциям студентам рекомендуется познакомиться с темой и литературой, освежить в памяти материал предыдущего занятия (чтобы ощущалась тематическая связь на протяжении всего курса).

Важной частью самостоятельной работы является написание реферата, которое предполагает следующие этапы: выбор темы с учетом личного интереса (из списка рекомендованных источников); ознакомительное чтение выбранной книги; знакомство с биографией автора, условиями написания текста; целенаправленное чтение первоисточника с конспектированием; составление комментария к своему конспекту; подготовка текста реферата в объеме 10-12 страниц 14-м шрифтом на листах формата А4 с оформлением титульной страницы (вверху: название учебного заведения и кафедры, внизу год написания, по середине листа название темы реферата, сбоку Ф.И.О. исполнителя и преподавателя). На последней странице указать список использованной литературы. Реферат оценивается путем собеседования со студентом по тексту работы. Критерии оценки реферата следующие: 1) способность кратко изложить *основные выводы* по данному первоисточнику (его части); 2) умение объяснить *смысл любого понятия или суждения*, сформулированных в первоисточнике; 3) знание *общей концепции* автора реферируемого источника на основе лекции преподавателя, главы из учебника, статей или книг на данную тему; 4) *правильное оформление* работы (наличие титульного листа, соблюдение требуемого объема работы и прочее). Оценка за реферат является обязательной составной частью общей итоговой оценки на экзамене или зачете.

Подготовка к контрольной работе предполагает следующие этапы: ознакомиться с вопросами плана лекций и контрольными вопросами после лекций, обратить внимание на список вопросов к зачету или экзамену; уточнить при помощи справочной литературы основные термины, имена, даты; подготовить конспект ответов на основные вопросы; дополнительно перечитать конспект лекций.

Подготовка к зачету или экзамену предполагает следующие этапы: тщательное прочтение конспекта лекций; уточнение терминологии, имен, дат посредством справочной литературы; пользование учебниками разных авторов по одной дисциплине; использование Интернет-ресурсов для дополнительного ознакомления с текстами изучаемых авторов; ознакомление со списком вопросов к зачету или экзамену; подготовка основных тезисов по каждому вопросу из списка вопросов к зачету или экзамену; посещение консультации перед экзаменом.

Литература для самостоятельной работы

- Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
- Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1986.
- Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
- Басин Е.Я. Творческая личность художника. М., 1988.
- Борев Ю.Б. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. М., 1970.
- Борев Ю.Б. О трагическом. М., 1961.
- Борев Ю.Б. Основные эстетические категории. М., 1960.
- Буров А.И. Эстетика: Проблемы и споры. М., 1975.
- Бычков В.В. Триалог: Разговор второй о философии искусства в разных измерениях. М., 2009.
- Гилберт К., Кун Г. История эстетики. М., 2000.
- Гулыга А.В. Принципы эстетики. М., 1987.
- Диденко В.Д. Искусство и философия. М., 1986.
- История эстетики: В 5 т. / Ред. М.Ф. Овсянников. М., 1962-1970.
- Каган М.С. Начала эстетики. М., 1964.
- Киященко Н.И. Сущность прекрасного. М., 1977.
- Киященко Н.И. Теория отражения и проблемы эстетики. М., 1983.
- Кривцун О.А. Эстетика. М., 2001.
- Лекции по истории эстетики: В 4 т. / Под ред. М.С. Кагана. Л., 1974-1980.
- Мейлах Б.С. Процесс творчества и художественное восприятие. М., 1985.
- Овсянников М.Ф. Эстетика в прошлом, настоящем и будущем. Из истории эстетической мысли. М., 1988.
- Столович Л.Н. Философия красоты. М., 1978.
- Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория. Учение о гармонии в истории эстетической мысли. М., 1973.
- Шестаков В.П. История истории искусств. От Плиния до наших дней. М., 2008.
- Шестаков В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века. М., 2010.
- Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009.
- Шестаков В.П. Эстетические категории. Опыт систематического и исторического исследования. М., 1983.
- Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как категория эстетики. М., 1986.