

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 13.07.2025 11:39:45
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
29.06.2021

Эстетика

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) программы
Фортепиано

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины «Эстетика» составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года №730.

Составитель РПД:
кандидат философских наук, доцент Л. А. Меньшиков

Рецензент:
доктор философских наук, профессор А. А. Грякалов

Внешний рецензент:
доктор культурологии, профессор В. Д. Лелеко

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры общественных и гуманитарных наук
«15» июня 2021 г., протокол № 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место курса в структуре основной 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	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	7
6.1. Основная литература	7
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	8
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	8
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	8
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	8
8.4. Контрольные материалы	10
Приложение 1	16

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса. 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, фундаментализирующему 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 курса в структуре основной образовательной программы

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 музыкальной эстетике, философии музыки, анализу связи 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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе <i>Уметь:</i> проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения

	<i>Владеть:</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира
--	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры
		7-й
Аудиторные занятия (всего)	34	34
Групповые лекционные	34	34
Самостоятельная работа (всего)	74	74
Вид промежуточной аттестации		Экзамен
Общая трудоемкость: часы	108	108
Общая трудоемкость: кредиты	3	3

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				
Раздел I. Основные направления в истории эстетики				
1	Эстетика античности и средних веков	24	4	6
2	Эстетика Возрождения и XVII века	32	6	6
3	Эстетика Просвещения и романтизма	24	6	6
4	Эстетическая мысль XIX-XX веков	24	6	6
5	Эстетические основания искусства XX века	16	6	6
6	Эстетика модерна и постмодерна	24	6	8
	<i>Итого в 7-м семестре:</i>	108	34	74

5.2. Содержание программы

Тема 1. 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, Платина.

Средневековая эстетика Запада и Востока. Эстетический образ мира в эпоху Средневековья. Основные концепции: Аврелий Августин, Боэций; схоластическая традиция: Фран-

циск 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 2. 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. Владимирирова.

Тема 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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?pl1_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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	<i>Знать:</i> проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе
	<i>Уметь:</i> проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения
	<i>Владеть:</i> развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: промежуточный тест, выступление на семинаре с заранее подготовленным сообщением, участие в дискуссии (интерактивные формы), реферат.

Формы промежуточной аттестации — экзамен (в конце семестра).

Экзамены проводятся 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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

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

<i>Знать:</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе	<i>Не знает</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе	<i>Знает частично</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе	<i>Знает в достаточной степени</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе	<i>Знает в полной мере</i> – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе
--	--	--	---	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопрос(ы) билета

<i>Уметь:</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения	<i>Не умеет</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения	<i>Умеет в достаточной мере</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения	<i>Умеет свободно</i> – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения
---	---	---	---	---

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции:

Устный ответ на вопрос(ы) билета

<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира	<i>Не владеет</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира	<i>Частично владеет</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира	<i>В целом владеет</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира	<i>В полной мере владеет</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира
---	---	---	--	--

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) грамотность изложения материала при собеседовании	0-13	13-17	18-22	23-25
б) логика изложения материала при устном ответе	0-13	13-17	18-21	22-25

в) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-12	12-16	17-21	22-25
г) культура устной речи	0-12	12-16	17-21	22-25
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

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

При оценке устного ответа студента учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- культура устной речи студента.

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

П Л А Н Ы С Е М И Н А Р О В

Семинар 1. Античная эстетика

Вопросы к семинару:

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 к семинару:

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.

Семинар 2. Эстетика Средневековья

Вопросы к семинару:

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 к семинару:

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.

Семинар 3. Эстетика Возрождения

Вопросы к семинару:

1. Основные принципы эстетики Ренессанса: гуманизм, антропоцентризм, индивидуализм.
2. Прямая перспектива как новый изобразительный принцип.
3. Эстетические взгляды Л. да Винчи.
4. Эстетка 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 к семинару:

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.

Семинар 4. Неклассическая эстетика XIX – начала XX веков

Вопросы к семинару:

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 к семинару:

- 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 Ното. 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. Либи́до, его метаморфозы и символы. М., 1994.
- Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

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 эсте-

тическое, 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.

В О П Р О С Ы К Э К З А М Е Н У

1. Особенности и основные идеи античной эстетики.
2. Особенности и основные идеи средневековой эстетики.
3. Особенности и основные идеи ренессансной эстетики.
4. Основные понятия и концепции эстетики барокко.
5. Основные понятия и концепции эстетики классицизма.
6. Эстетические учения эпохи Просвещения.
7. Основные понятия и концепции эстетики романтизма.
8. Классическая эстетика; ее особенности и основные темы.
9. Эстетика позитивизма.
10. Иррационалистическая эстетика второй половины XIX века.
11. Реалистическая эстетика.
12. Психологическая и социологическая эстетика XIX-XX веков.
13. Неклассическая эстетика; ее особенности и основные темы.
14. Постмодернистская эстетика; ее особенности и основные темы.

Л И Т Е Р А Т У Р А Д Л Я Р Е Ф Е Р А Т О В

- 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 Мотокиэ. 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 символического 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.
- Пановский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.: Андрей Наследников, 2002.
- Пановский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Пановский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М.: Искусство, 1998.
- Пановский 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 указания для обучающихся по освоению дисциплины

На лекциях и семинарских занятиях 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 или семинарам студентам рекомендуется познакомиться с темой и литературой, освежить в памяти материал предыдущего занятия (чтобы ощущалась тематическая связь на протяжении всего курса). К семинарам заранее готовятся вопросы, которые обсуждаются в ходе семинара.

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.