

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА**

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ

ПРОГРАММА КУРСА

**« ЭСТЕТИКА
(ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ)»**

Автор-составитель:

кандидат философских наук, доцент Е.А. Кондратьев

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История эстетических учений» составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (2018).

Содержание разделов дисциплины «История эстетических учений»

Раздел 1. Основные теоретические проблемы эстетики. Центральные эстетические понятия.

- 1. Эстетика как философия искусства.** Эстетическая сущность искусства. Искусство как подражание и как выражение. Искусство и познание. Эстетическая ценность. Эстетическое суждение. Эстетическая деятельность и познание.
- 2. Основные эстетические категории.** Гармония (мера, совершенство). Прекрасное - безобразное. Возвышенное (героическое, патетическое, монументальное, фантастическое, чудесное) - низменное. Трагическое - ужасное. Трагедия. Комедия. Комическое (юмор, сатира, сарказм, пародия, фарс, буффонада). Гротеск. Происхождение термина катарсис и его значение у античных мыслителей. Пифагорейская теория очистительного воздействия музыки. Аристотелевская трактовка катарсиса. Концепция катарсиса у Ницше. Проблема катарсиса в романтическом и классическом искусстве. Психологическая теория Выготского. Трагическое и катарсис. Антикатарсические тенденции в искусстве постмодернизма.
- 3. Проблема художественного стиля.** Направления и стили в искусстве. Виды и жанры искусства. Антитезы Вёльфлина при анализе оппозиции «Ренессанс – Барокко». Ф. Ницше об аполлоническом и дионисийском началах в античной культуре. Основы систематизации искусств. Синтез искусств. Эстетические проблемы синестезии.
- 4. Содержание и форма в произведении искусства.** Роль сюжета и фабулы в искусстве. Семантические уровни произведения. Язык искусства (изобразительность,

экспрессивность изображение, изобразительно-выразительное средство, знак, аллегория, метафора, символ). Канон и его роль в искусстве. Проблема нормы, новизны в искусстве. Производство искусства как система. Происхождение искусства из игры.

5. Эстетические проблемы композиции в изобразительных искусствах. Основные исторические композиционные схемы. Трактовки композиции философами и искусствоведами. Трактовка П.А. Флоренским смысла обратной перспективы и храмового синтеза искусств. Анализ М. Алпатовым исторических типов композиции. Анализ Ю.М. Лотманом семиотики композиции. Понятия конструкции и композиции у В. Фаворского. Гештальтпсихология и проблема целостности композиции (Р. Арнхейм). Значение различных систем перспективы в подходе Б. Раушенбаха. Монтаж как композиционный прием. «Beautiful line» у У. Хогарта и «волнообразная линия». «Золотое сечение» как универсальный композиционный принцип. Геометрия и композиция. Линейное и живописное начала в композиции. Эстетическая функция геометрических образов, мотивов (круг, треугольник и др.). Эстетическая функция формата, вертикальных и горизонтальных построений. Эстетический смысл четырех разнонаправленных диагональных построений (концепция Н.М. Тарабукина). Проблема симметрии и асимметрии в искусстве. Мотив «зеркала» в картине. Перспектива и планы. Проблема точки зрения в композиции. Различные системы художественной перспективы (ортогональная проекция, параллельная, обратная, прямая перспективы) и их роль в реализации эстетического смысла произведения.

6. Религия, нравственность и искусство. Мифотворчество, архетипы и искусство. Воздействие религиозного мифа на искусство. Учение Шпенглера о пра-символе (фаустовский, магический, аполлонический). Бинарные оппозиции в искусстве. Архетип и миф в искусстве. Эстетическое и нравственное развитие личности. Морализм и имморализм в искусстве. Роль сопереживания в эстетике. Воспитательная роль катарсиса. Религиозный догмат и художественный канон.

7. Искусство и наука. Проблема объективности красоты. Функциональная асимметрия головного мозга и художественное творчество. Экспериментальные исследования в психологии и эстетике, эстетика простых форм. Математика и искусство.

8. Современные проблемы эстетики. Судьба понятий классической эстетики в эпоху постмодернизма. Место художника в современном социуме. Искусство как коммуникация. Расширение понятия жанра, эклектика, цитация. Симулякр и демистификация в современном искусстве. Новые средства художественной выразительности. Немиметический характер современного искусства, тавтология.

Раздел 2. История эстетической мысли.

9. Музыкальные и пластические искусства в античности. Миф и искусство. Иерархия искусств. Трехчленная хорей. Происхождение основных категорий древнегреческой мысли об искусстве. Основные музыкальные лады. Исторические предания об античных художниках и скульпторах (Апеллес, Протоген, Паррасий, Зевксис). Структура театрального действия. Мимесис, катарсис, гармония в античности.

10. Эстетика пифагорейцев. Представление о космосе как числовой гармонии. Музыка сфер. Музыкальная теория пифагорейцев. Каноники. Математические пропорции и

пластические искусства (скульптор Поликлет). Воспитательное значение музыки. Сравнение определения гармонии у пифагорейцев и Гераклита (образы лука и лиры).

11. Эстетика Платона и Аристотеля. Теория идей и искусство. Красота и благо. Калокагатия. Сущность поэтического искусства по Платону. Теория двойного мимесиса. Роль поэтов и музыкантов в идеальном государстве. Диалоги «Ион», «Гиппий Большой», «Пир», «Федр», «Государство». Теория трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Определение трагедии и комедии. Характеристика драматических произведений др-гр авторов (Эсхила, Софокла, Еврипида). Перипетия, катарсис. Форма и материя, возможное и действительное в искусстве. Учение о метафоре. Концепция творчества у Аристотеля. Искусство и подражание. Гармоник Аристоксен как ученик Аристотеля (теория музыки).

12. Эстетика эллинизма. Эстетика стоиков. Идеал героического терпения и идеал искусства. Учение о природе как космическом художнике. Воспитательная роль искусства у стоиков (Сенека). Стоическая концепция прекрасного как симметрии. Эстетические представления Горация («Послание к Пизонам»), Витрувия («Десять книг об архитектуре»), Цицерона («Об ораторе»). Принцип единства пользы и красоты у Цицерона. Категории у Витрувия: евритмия, декорум, расположение, расчет, соразмерность, строй. Эстетика эпикурейцев. Значение эстетического удовольствия. Трактат скептика Секста Эмпирика «Против музыкантов» и опровержение традиционных положений классической эстетики. Понятие возвышенного у Псевдо-Лонгина («О возвышенном»). Неоплатоническая теория красоты. Гармония как Единое. Специфика неоплатонического определения прекрасного.

13. Эстетика западно-европейского средневековья. Античное философское наследие в эпоху средневековья. Негативное отношение к искусству у апологетов. Концепция Августина и его эстетические искания («Исповедь», «О музыке»). Категории человеческой и небесной музыки у Боэция. Тривиум и квадравиум. Символизм средневекового искусства. Сущность красоты и света в апофатическом богословии (Ареопагитики). Схоластика. Сен-Викторская школа. Абельяр, Бернар Клервосский, Сугерий об месте образов в сакральном искусстве. Определение красоты у Фомы Аквинского (цельность, пропорция, ясность). «Увядание» средневекового символизма и развитие аллегорий (по Й. Хейзинге, Э. Панофскому). Трактат Витело о перспективе (13 в.). Рисунки Виллара де Оннекура и их эстетическое значение. Музыкальная нотация Гвидо де Арещо. Ars nova. Эволюция образной системы, идеализм и натурализм в готической скульптуре (по М. Дворжаку).

14. Византийская и древнерусская эстетика. Эстетическое значение иконы. Красота в понимании Василия Великого и Григория Нисского. Иоанн Дамаскин и иконопочитание («Против отвергающих святыне иконы»). Исихазм и иконопись (Г. Палама. Ф. Грек, А. Рублев). Символизм иконописного пространства. Значение света, цвета и обратной перспективы в иконе. Концепция озарения. Интерес к зрительному восприятию в византийской эстетике. Концепция возвышенного как «выражения величия души» (Псевдо-Дионисий). Трактат Прокопия Кесарийского «О постройках» (6 в.). Описание Софии Константинопольской. Рецепция античных идей в Византии (М. Пселл «О всяческой науке»). Замещение понятий мера, симметрия, гармония понятиями «символ» и «образ».

15. Эстетика ислама. Выразительность геометрического орнамента, арабески. Отрицательное отношение к изображению человека и животных. Архитектурный символизм мечети (категории: джамал, джалал, сифат). Следование эстетического принципа за этическим. Описание райского сада в Коране. Образ человека в книжной

миниатюре. Музыка и поэзия (касида, андалузский заждадь) в исламской культуре. Поэзия О. Хайяма и суфизм. Мавританский стиль в культуре Андалузии.

16. Проблема прекрасного в эстетике Возрождения. Гуманистические принципы культуры Возрождения (Л. Валла, П. делла Мирандола, Э. Роттердамский, Х.Л. Вивес). Противопоставление *studia humanitatis* и схоластики. Реабилитация античного искусства, изучение античных поэтов. Защита эпикурейства (К. Раймонди). Принцип единства в многообразии, отход от отвлеченной символики средневековья (Н. Кузанский). М. Фичино и платоновская академия во Флоренции. Учение о красоте Л.-Б. Альберти («Об архитектуре», «О живописии», «О ваянии»). Иерархия архитектурных ордера А. Палладио. Теория перспективы (Ф. Брунеллески, П. делла Франческа). Воздушная перспектива и иерархия искусств Л. да Винчи. «Божественная пропорция» Л. Пачоли. Система категорий прекрасного А. Фиренцуолы. Эстетические представления А. Дюрера. Идеи «медиевизации» Возрождения (О. Шпенглер, Х. Зедльмайер, Й. Хейзинга).

17. Эстетические принципы барокко и классицизма. Переход от эстетики Ренессанса к маньеризму. Трактаты «Идея храма живописи» (П. Ломаццо) и «Идея скульпторов, живописцев и архитекторов» (Ф. Цуккарро). Учение Цуккарро о «внутреннем рисунке», отказ от математической основы гармонии. Концепция «острого ума» Э. Тезауро («Подзорная труба Аристотеля»). Роль метафоры в поэзии, живописи и архитектуре. Остроумие и прозорливость как эстетические принципы («Тракта об остроумии» М. Перегрини). Архитектура и живопись барокко как выражение возвышенного. Контраст как основа выразительности в музыке барокко. Барочный «модус видения» в интерпретации Г. Вёльфлина. Картезианство, «предустановленная гармония» Г. Лейница и рационализм в искусстве. Теоретик классицизма Н. Буало («Искусство поэзии»). Принцип трех единств в театральном искусстве. Трактат «О трагедии ...» Корнеля. Трехчастная форма в музыке (соната, концерт). Переход к аллегоризму в живописи («О методе изображения страстей» Ш. Лебрена, «Диалог о колорите» Р. де Пиля).

18. Эстетика просветителей. Эстетика английского Просвещения. Значение чувственного восприятия, понятие грации у Д. Локка. Учение о природе А. Шефтсбери. Трактат «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели» Ф. Хатчесона. Трактовка прекрасного и возвышенного Э. Бёрком. Принцип «о вкусах не спорят» (сенсуалистическая эстетика Д. Юма и трактат «О норме вкуса»). Проблема подражания природе в эстетике французских энциклопедистов. Категория изящного у Вольтера. Полемика с классицистским пониманием выразительности (Д. Дидро «Салоны», «Лаокоон» Г. Лессинга). Проблема воспитания вкуса у Ж.-Ж. Руссо. Книга «Эстетика» А. Баумгартена, трактовка цели эстетики как «совершенства чувственного познания». Эстетическое движение «Бури и натиска» в Германии.

19. Немецкая классическая эстетика. Проблема тождества субъекта и объекта в немецком идеализме. «Критика способности суждения» И. Канта. Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения. Антиномия вкуса. Аналитика прекрасного и аналитика возвышенного. Принцип «незаинтересованности» суждения вкуса. Целесообразность без цели. Эстетический идеал как идеал совершенства и эстетическая идея. Проблема соединения всеобщего и индивидуального в эстетическом идеале. Учение Канта о гении, дающем законы миру природы. Классификация искусств у Канта. Различение аллегории и символа у Ф. Шеллинга. Красота как «бесконечное в конечном» у Шеллинга. «Символическая», «классическая» и «романтические» формы искусства в философии Г. Гегеля. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Прекрасное как «чувственное явление идеи». Единство красоты и истины у Гегеля. Эстетические взгляды Ф. Шиллера и И. Гёте.

20. Эстетика романтиков. Эстетика натурализма и реализма. Романтическое учение о гармонии («иенские романтики» Ф. и А. Шлегели, Л. Тик, Новалис). Ирония как отличительный признак художественного гения. Романтизм и субъективный идеализм И. Фихте. Романтический культ гениальной личности. Неклассическое понимание границ между видами и жанрами искусства, взаимопереходы между искусствами. Центральное положение музыки в системе искусств. Возрождение интереса к средневековью и национальной культуре в эстетике «гейдельбергских романтиков» (Арним, Brentano). Эстетические взгляды славянофилов. Реалистическая эстетика В. Белинского. Концепция социальной обусловленности искусства (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Добролюбов). Эстетические положения французского натурализма. (И. Тэн. Ж. и Э. Гонкуры. Э. Золя). Рассказ и описание. Философские идеи в творчестве Ф. Достоевского и Л. Толстого.

21. Эстетика символизма, модерна. Критика морализма и теория «искусства для искусства» у О. Уальда. Влияние философии Ф. Ницше на искусство символизма. Эстетическая программа объединения «Мир искусства». Символ как эстетическая категория. «Символизм как миропонимание» (А. Белый, В. Иванов). Эстетика всеединства В. Соловьева и русский религиозно-философский ренессанс начала XX в. В.С. Соловьев о красоте в природе и красоте в искусстве. Искусство как свободная теургия. Эстетизм В. Розанова. Эстетическое понимание истории (К. Леонтьев). Религиозные поиски в искусстве (М. Нестеров, П. Корин). Теургическая и софиургическая теория творчества Н. Бердяева, С. Булгакова. Работы П. Флоренского «Иконостас», «Обратная перспектива». Философия мифа А. Лосева. Н.Ф. Федоров о теоантропоургическом искусстве как создании человека Богом через самого человека. Влияние идей Н.Ф. Федорова на формирование эстетики и практики искусства русского авангарда.

22. Эстетика модернизма и манифестарная эстетика авангарда. Определение модернизма и различные трактовки этого термина. Основные понятия эстетики модернизма. Отличия между классической эстетикой и эстетикой модернизма. Эстетические принципы импрессионизма. Эстетика и искусство футуризма, кубизма, дадаизма. Эстетика сюрреализма и экспрессионизма: психоанализ и интуитивизм как интерпретативная основа. Конструктивистские идеи в архитектуре. Беспредметное искусство. Эстетические программы и манифесты авангарда (футуризм, экспрессионизм, абстракционизм и др.).

23. Западно-европейская эстетика XX века. Идеалистическая сверху: неокантианство в эстетике (Г. Коген, Г. Риккерт, Н. Гартман). Эстетика «значащей формы» и формальный подход в искусствознании и литературоведении (А. Ригль, Г. Вёльфлин, А. Фосийон, В. Шкловский). Эстетические идеи в современном искусствознании (А. Варбург, Э. Панофский, Э. Гомбрих). Эмпирическая и психологическая эстетика Т. Фехнера, Т. Липпса, В. Вундта. Практическая эстетика А. Цейзинга (трактат «золотого сечения» как универсального закона красоты). «Физика искусства» Г. Земпера. Теория «вчувствования» В. Воррингера. Гештальтпсихология и анализ художественного восприятия (Р. Арнхейм). Иррационализм в эстетике (Ф. Ницше, В. Дильтей). Эстетика интуитивизма (А. Бергсон, Б. Кроче). Прагматистская концепция искусства Д. Дьюи. Психоаналитическая трактовка искусства З. Фрейда. Творческая фантазия как область коллективного бессознательного (К.Г. Юнг, Г. Рид). Философия символических форм Э. Кассирера и С. Лангер. Феноменологический подход и экзистенциализм в эстетике (М. Мерло-Понти, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер). Категория абсурда у А. Камю. Герменевтическая и рецептивная эстетика (Г.Г. Гадамер, Р. Ингарден). Франкфуртская школа и социология искусства (Т.

Адорно, В. Беньямин, Г. Маркузе, Э. Фромм). Проблема авангардной формы в эстетике Т. Адорно. Неотомизм и современный христианский платонизм в эстетике (Ж. Маритен, Э. Жильсон, С. Булгаков, П. Флоренский). Интерпретация художественного образа с помощью естественно-научных методов. Синергетический и гештальт-подходы.

24. Семиотический и структуралистский подходы к изучению искусства. Искусство как язык и как моделирующая система (Ю. Лотман, Р. Якобсон). Иконические и конвенциональные знаки в искусстве (Ф. де Соссюр). Семиология Р. Барта («Мифологии»). Антиэкзистенциалистская направленность структурализма (бинарные оппозиции у К. Леви-Строса). Неизменность структур в искусстве, культурные инварианты в искусстве. Понимание эстетики как науки об интерпретации текстового сообщения.

25. Эстетика постмодернизма. Неклассическая эстетика рубежа XX-XXI вв. Особенности эстетической мысли постмодернизма. Отличие понятия модернизм и постмодернизм в эстетическом контексте. Вариативность структур как принцип постструктуралистской теории искусства. Философия культуры М. Фуко и Ж. Деррида. Деконструкция у Ж. Деррида. Концепция симулякра Ж. Бодрийяра, Ж. Делеза. Метафора «ризомы» Ж. Делеза. Семиология Р. Барта («Мифологии»). Денотация и коннотация в искусстве. Соотношение автора и текста в постмодернистской эстетике (Р. Барт, Ю. Кристева). Полифонизм в литературном произведении (М. Бахтин). «Лингвистический» и «визуальный» повороты в современной эстетике. Эстетическая выразительность новых визуальных средства выразительности (фото, кино, видеоарт) и ее анализ Р. Бартом (punctum), Р. Арнхеймом, Р. Краусс (индексальное), В. Флюссером, В. Бенямином, Ж. Бодрийяром. Постфрейдизм и современная эстетическая теория (Ж. Лакан, "шизоанализ" Ж. Делеза). Институциональная теория искусства и аналитическая традиция (А. Данто, Дж. Дики). Проблема границы произведения искусства, расширение понятия «искусство». Новейшие тенденции в эстетике: неопрагматизм и «сомаэстетика» (Р. Шустерман), «эстетический поворот» (В. Вельш). Эстетизация культуры, расширение понятия «эстетическое». Эстетика среды (эстетика энвайронмента). «Произведение искусства в век технической воспроизводимости» (В. Беньямин). Проблема восприятия современного произведения искусства и теория «атмосфер» Г. Бёме.

26. Концептуальное и актуальное искусство. Философичность концептуального и актуального искусства. «Изживание художественности» как главный эстетический признак концептуального искусства. Жанры искусства постмодернизма: инсталляция, перформанс, хэппенинг, акция, видео-арт. Эстетика поп-арта (поворот искусства к объекту). Поп-арт как реакция искусства на критику трансцендентального субъекта в философии. Эстетические программы П. Айзенмана, Г. Линна, Ч. Дженкса, Р. Вентури в контексте эстетики деконструкции и эстетики энвайронмента. Эстетика среды, экологическая эстетика и архитектурная мысль. Эстетические аспекты атектоничности и использования новых архитектурных материалов. Неутилитарное арт-пространство, диалог функционального и эстетического. Философия лэнд-арта. Гибридные эстетические формы.

27. Категории постклассической эстетики. Общность и различие между постструктуралистской теорией и постмодернистской практикой. Антимиметизм, и референция в современном искусстве. Концепт бесформенного в неклассической интерпретационной стратегии. Диффузный образ в понимании Р. Краусс, перцепт-ощущение Ж. Делеза. Художественный минимализм в философской интерпретации (Ж.-Л. Нанси, Ж. Диди-Юберман, Ж.-Л. Марьон). Проблема негативного мимесиса, нерепрезентативные художественные приемы. Полистилистика, текст, цитатность,

полилогизм. Эстетическая природа интертекста. Основные источники интертекстуальности в современном искусстве. Интертекстуальность и проблема авторства в искусстве. Интертекст как свидетельство исчерпанности языка раннего модернизма. Интертекст как радикальный способ демократизации искусства. Интертекст как современный способ прочтения истории. Интертекст и цифровое апроприативное искусство. Интерактивность в искусстве. Включение реципиента (зрителя, слушателя, читателя) в процесс создания произведения искусства. Карнавал как исторически первая форма интерактивного действия. Интерактивность в современном цифровом искусстве.

3. Планы семинарских занятий

Семинары проводятся для обсуждения вопросов лекционных занятий.

Семинары проводятся методом круглого стола или обсуждения выступлений на занятии.

Проводятся для студентов, обучающихся по очной форме обучения.

Раздел 1. Основные теоретические проблемы эстетики. Центральные эстетические понятия.

Семинар №1.

Эстетика как философия искусства.

Цели:

1. Определить границы эстетики как науки.
2. Выявить основные направления эстетических исследований.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство как подражание и как выражение.
2. Эстетическое суждение.
3. Эстетическая деятельность и познание.

Литература:

Основная: Памятники мировой эстетической мысли в 5-ти тт.(под ред. М.Ф. Овсянникова), М., 1980; Кривцун О.А. Творческое сознание художника. М. «Памятники исторической мысли». 2008; Золкин А.Л. Эстетика. Учебник. Юнити-Дана, 2008;

Дополнительная: Киященко Н.И. Эстетика - философская наука. М., 2005; Борев Ю. Эстетика: Отношение к действительности; Творчество; Произведения; Природа и виды искусства; Художественный процесс; Обращение с искусством. М., АСТ, 2006; Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 1999.

Семинар №2.

Основные эстетические категории.

Цели:

1. Перечислить основные категории эстетики.
2. Выявить эволюцию категорий в истории культуры.

Время: 4 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Категория гармонии.
2. Иерархия жанров.
3. Трактовки катарсиса.

Литература:

Основная: Эстетика. Словарь. М., 1989; Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965;

Дополнительная: Татаркевич В. История шести понятий. М., 2004.

Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972;
Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория. М., 1973.

Семинар №3.

Проблема художественного стиля.

Цели:

1. Дать определение художественного стиля.
2. Выявить критерии систематизации искусств.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды и жанры искусства.
2. Направления и стили в искусстве.
3. Основы систематизации искусств.

Литература:

Основная: Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев. 1994; Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля. // Вопросы эстетики. М., 1964;

Дополнительная: Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002

Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи. Человек и вещь. Портрет и натюрморт. М., 1998; Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957; Дмитриева Н.А. Изображение и слово. Л., 1982; Данилова И.Е. Мир внутри и вне стен: Интерьер и пейзаж в европейской живописи XV – XX веков. М., 1999;

Семинар №4.

Содержание и форма в произведении искусства.

Цели:

1. Определить роль сюжета и фабулы в искусстве.
2. Перечислить выразительные и формальные средства искусства.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Язык искусства.
2. Канон и его роль в искусстве.
3. Производство искусства как система.

Литература:

Основная: Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976; Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975; Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998;

Дополнительная: Кондратьев Е.А. Художественная деталь и целое. М., «Индрик», 2010; Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991; Овчинникова Ю.А., Рожковский В.Б. Эстетика. Курс лекций. М., Феникс, 2008;

Семинар №5.

Эстетические проблемы композиции в изобразительных искусствах.

Цели:

1. Проанализировать роль художественной композиции в передаче смысла произведения.
2. Показать основные исторические композиционные схемы.

Время: 4 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические типы композиции.
2. Трактровка П.А. Флоренским смысла обратной перспективы.
3. Перспектива и планы. Проблема точки зрения в композиции.

Литература:

Основная: Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985; Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977; Азизян И.А., Добрицына И.А., Лебедева Г.С. Теория композиции как поэтика композиции. М.; Алпатов М.В. Композиция в живописи. М-Л., 1940;

Дополнительная: Даниэль С.М. Картина классической эпохи: проблема композиции в западно-европейской живописи 17 века. Л., 1986; Дейнека А. Из моей рабочей практики. М., 1961; Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М., 1970; Проблемы композиции // Сб.ст. МГАХИ . М., 2000; Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве: Общая теория перспективы. М., 1986; Тарабукин Н.М. Смысловое значение диагональных композиций в живописи. // Труды по знаковым системам, VI. Тарту, 1973; Каменский А. Романтический монтаж. М., 1989;

Семинар №6.

Цели:

1. Показать воздействие религиозного мифа на искусство.
2. Установить роль сопереживания в эстетике.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Мифотворчество, архетипы и искусство.
2. Предназначение искусства.
3. Эстетическое и нравственное развитие личности. Морализм и имморализм в искусстве.

Литература:

Основная: Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985; Бычков В. В. Эстетика. М., 2005.; Шестаков В.П. История эстетических учений. М. 2009; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995;

Дополнительная: Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999; Бердяев Н.А. Смысл творчества. М., 1989; Раппопорт С.Х. От художника к зрителю. М., 1978; Яковлев Д.Е. Философия эстетизма. М. 1999. Л.Н. Толстой «Что такое искусство?» // Собр. соч. 1958; Идеи эстетического воспитания. Антология. М., 1971; Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Собр. соч. в 2-х тт. 1990; Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. М., 1995; О. Шпенглер. Закат Европы. М., 1993; Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992;

Семинар №7.

Искусство и наука. Проблема объективности красоты.

Цели:

1. Рассмотреть проблему нахождения объективных законов красоты.
2. Установить психофизические предпосылки творчества.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Функциональная асимметрия головного мозга и художественное творчество.
2. Математика и искусство.
3. Экспериментальные исследования в психологии и эстетике.

Литература:

Основная: Кривцун О.А. Психология искусства. М. 2009; Волошинов А.В. Математика и искусство. М., 1992; Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого: в поисках биологических принципов оптимальности. М., 1990; Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. М., 1995; Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Киев, 1989;

Дополнительная: Семиотика и искусствознание. М., 1972; Петров В.М. Количественные методы в искусствознании. М., 2000; Моль А. Искусство и ЭВМ. М., 1975; Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. М., 1986; Художественное творчество и психология. М.,

1991; Выготский Л.С. Психология искусства. СПб., 2000; Башинская И.А. Образ в изобразительном искусстве. Законы восприятия живописи, скульптуры, графики. СПб., 1992;

Семинар №8.Современные проблемы эстетики.

Цели:

1. Проанализировать современное состояние эстетики.
2. Перечислить основные эстетические категории философии постмодернизма.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Судьба понятий классической эстетики в эпоху постмодернизма.
2. Место художника в современном социуме.
3. Новые средства художественной выразительности.
4. Немиметический характер современного искусства.

Литература:

Основная: Лотман Ю.М. Об искусстве. М., 2000;

Дополнительная: Барт Р. Мифологии. М., 1996; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000; Бодрийяр Ж. Система вещей. М.,1995;

Раздел 2. История эстетической мысли.

Семинар №9.

Мусические и пластические искусства в Древней Греции.

Цели:

1. Составить целостное представление о культуре античности.
2. Показать происхождение основных категорий древнегреческой мысли об искусстве.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Иерархия искусств в античности. Структура театрального действия.
2. Исторические предания об античных художниках и скульпторах (Апеллес, Поликтет, Протоген, Паррасий, Зевксис).
3. Категории мимесиса, катарсис, гармония в античности.

Литература:

Основная: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977; Шестаков В.П. История эстетических учений. М. 2009;

Дополнительная: Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000;

Семинар №10.

Эстетика пифагорейцев.

Цели:

1. Показать специфику числовой гармонии пифагорейцев.
2. Раскрыть музыкальную теорию пифагорейцев. Показать влияние философии пифагорейства на последующую эстетическую традицию.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Представление о космосе как числовой гармонии. Музыка сфер.
2. Музыкальная теория пифагорейцев (каноники). Математические пропорции и пластические искусства (скульптор Поликлет).
3. Воспитательное значение музыки.

Литература:

Основная: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977; Шестаков В.П. История эстетических учений. М. 2009;

Дополнительная: Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000;

Семинар №11.

Эстетика Платона и Аристотеля.

Цели:

1. Показать онтологические основания эстетики Платона и Аристотеля.
2. Проанализировать различия в подходах философов.

Время: 4 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Теория идей и искусство. Красота и благо. Калокагатия.
2. Теория двойного мимесиса. Роль поэтов и музыкантов в идеальном государстве.
3. Теория трагедии в «Поэтике» Аристотеля.
4. Концепция творчества у Аристотеля.

Литература:

Основная: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977;

Дополнительная: Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000; Платон. Диалоги: Гиппий Большой. Ион. Федр. Пир. Кратил. Государство. С.с. в 3 т. М., 1968; Аристотель. Поэтика. М., 1957;

Семинар №12.

Эстетика эллинизма.

Цели:

1. Рассмотреть специфические эстетические учения стоиков, скептиков, эпикурейцев, неоплатоников.
2. Показать преемственность идеалистических представлений о гармонии.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция прекрасного как симметрии.
2. Эстетические представления Горация, Витрувия, Цицерона.
3. Эстетика эпикурейцев.
4. Неоплатоническая теория красоты.

Литература:

Основная: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977;

Дополнительная: Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. СПб., 2000; Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. М. 1994.

Семинар №13.

Эстетика западно-европейского средневековья.

Цели:

1. Показать пути переосмысления античного эстетического наследия в схоластике.
2. Рассмотреть эволюцию средневековой мысли.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция Августина и его эстетические искания.
2. Схоластика. Сен-Викторская школа. Абельяр, Бернар Клервосский, Сугерий об месте образов в сакральном искусстве. Определение красоты у Фомы Аквинского.
3. «Увядание» средневекового символизма и развитие аллегорического мышления.

Литература:

Основная: Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984;

Дополнительная: Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984; Августин. Исповедь. М., 1997; Шестаков В.П. Развитие музыкально-эстетических идей

западноевропейского средневековья // Эстетика и искусство. М., 1966; Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995;

Семинар №14.

Византийская и древнерусская эстетика.

Цели:

1. Показать пути переосмысления античного эстетического наследия в византийской эстетике.
2. Рассмотреть эволюцию византийской эстетики.

Время: 4 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетическое значение иконы. Иоанн Дамаскин и иконопочитание («Против отвергающих святыне иконы»).
2. Символизм иконописного пространства.
3. Святоотеческая концепция озарения. Интерес к зрительному восприятию в византийской эстетике.
4. Замещение понятий мера, симметрия, гармония понятиями «символ» и «образ».

Литература:

Основная: Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Оптина Пустынь, 2001; Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991; Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. М., 1992;

Дополнительная: Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991; Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000; Философия русского религиозного искусства. Антология. М., 1993; Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971;

Семинар №15.

Эстетика ислама и Дальнего Востока.

Цели:

1. Показать специфику мусульманского взгляда на искусство.
2. Показать специфику эстетики Дальнего Востока.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Выразительность геометрического орнамента, арабеска.
3. Отрицательное отношение к изображению человека и животных.
4. Архитектурный символизм мечети (джамал, джалал, сифат).
5. Эстетика Дальнего Востока.

Литература:

Основная: Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1985

Дополнительная: Малявин В.В. Сумерки Дао. М., 2000; Завадская Е.В. Эстетические проблемы древнекитайской живописи. М., 1975;

Семинар №16.

Проблема прекрасного в эстетике Возрождения.

Цели:

1. Раскрыть гуманистические основания эстетики Ренессанса.
2. Рассмотреть теорию подражания, свойственную эпохе.
3. Исследовать влияние неоплатонизма и пифагорейства на эстетику Ренессанса.

Время: 4 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Античное наследие в работах гуманистов.
2. Учение о красоте в трактатах архитекторов и художников Возрождения.

3. Новая образная система в искусстве Ренессанса.

Литература:

Основная: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982; Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976;

Дополнительная: Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М., 1935-37; Д. Вазари. Жизнеописание. М., 1963; Дюрер А. Дневники, письма, трактаты. М., 1957; Леонардо да Винчи. Избранное. М., 1952; Ф. Петрарка. Эстетические фрагменты. М., 1982; Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002; Шпенглер О. Закат Европы. т.1. М., 1993; Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.

Семинар №17.

Эстетические принципы барокко и классицизма.

Цели:

1. Раскрыть концепцию «острого ума» Э. Тезауро.
2. Рассмотреть универсальные эстетические принципы искусства барокко.
3. Исследовать аллегорический характер искусства классицизма.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Концепция метафорического мышления у теоретиков барокко.
2. Философско-эстетические основания стиля барокко.
3. Литературоцентризм искусства классицизма.

Литература:

Основная: Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957; Голенищев-Кутузов И.Н. Барокко и его теоретики // 17 век в мировом литературном развитии. М., 1969;

Дополнительная: Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002.

Семинар №18.

Эстетика просветителей.

Цели:

1. Выявить специфику эстетики Просвещения в отличие от классицистской эстетики.
2. Проанализировать суть полемики Лессинга с Винкельманом.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема вкуса в эстетике английского просвещения.
2. Концепции Лессинга и Дидро.

Литература:

Основная: Хогарт У. Анализ красоты. М., 1958; Лессинг Г.Э. Избранные произведения. М., 1953;

Дополнительная: Баумгартен А. Философские размышления. Эстетика. // Памятники мировой эстетической мысли. Т.2. М., 1964; 1998; Руссо об искусстве. М., 1959; Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., 1953; Дидро Д. Салоны. М., 1989.

Семинар №19.

Немецкая классическая эстетика.

Цели:

1. Сформулировать основные эстетические идеи немецкой классической философии.
2. Дать определение прекрасного в немецкой классической философии.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные положения «Критики способности суждения» И. Канта.
2. Определение прекрасного у Гегеля и Шеллинга.

Литература:

Основная: Кант И. Критика способности суждения. С.с. т.5. М., 1976; Шеллинг Ф.Й. Философия искусства. М., 1966; Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4-х тт. М., 1973;

Дополнительная: Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М.-Л., 1953;

Семинар №20.

Эстетика романтиков. Эстетика натурализма и реализма.

Цели:

1. Сформулировать основные эстетические идеи романтизма.
2. Рассмотреть феномен эстетизации истории в искусстве романтиков.
3. Проанализировать причины перехода от романтической парадигмы к реалистической.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Литературные манифесты романтиков.
2. Принцип иронии у романтиков.
3. Философские идеи романтиков в России.
4. Принципы реализма и натурализма в искусстве.

Литература:

Основная: Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980; Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935; Белик А.П. Эстетика Н.Г. Чернышевского. М., 1961;

Дополнительная: Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1974; Р. Вагнер. Избранные работы. М., 1978; Зарубежная литература 19 века. Романтизм. Хрестоматия. М., 1990; Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981; Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. М., 1996; Борисова Е.А. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1997; Бальзак О. Об искусстве. М., М.-Л., 1941; Стасов В.В. Избр. соч. М., 1952.

Семинар №21.

Эстетика символизма, модерна.

Цели:

1. Показать истоки философии и искусства символизма.
2. Дать определение категории «символ» в символизме.
3. Рассмотреть основные взгляды представителей русского религиозно-философского Ренессанса.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Литературные манифесты символистов.
2. Эстетические идеи символистов.
3. Русская «теургическая» эстетика.

Литература:

Основная: Асмус В. Эстетика русского символизма. М., 1968. Бычков В. Русская теургическая эстетика. М., 2007; Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986; Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994;

Дополнительная: Соловьев В.С. Соч. в 2-х тт. М., 1988; Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989; Ницше Ф. Собрание сочинений в 2-х тт. М., 1990; Яковлев Д.Е. Философия эстетизма. М., 1999; Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000;

Семинар №22.

Эстетика модернизма и манифестарная эстетика авангарда.

Цели:

Показать истоки философии и искусства авангарда.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Манифесты авангарда.
2. Беспредметное искусство.

Литература: Р. Краусс. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003; Как всегда - об авангарде (манифесты), М., 1992

Семинар № 23.

Западно-европейская эстетика XX века.

Цели:

1. Рассмотреть основные направления эстетики и философии искусства XX века.
2. Рассмотреть художественные программы авангарда.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Экспериментальная эстетика.
2. Эстетики экзистенциализма и герменевтики.
3. Формальные и психологические поиски в эстетике.

Литература:

Основная: Якимович И. Магическая вселенная. М., 1995; Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991; Манн Т. Доктор Фаустус. М., 1990; Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. М., 1987;

Дополнительная: Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000; Бергсон А. Смех. М., 1992; Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Зап.-европ. эстетика XX века. М., 1991; Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика; Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993; Антология французского сюрреализма. М., 1994; Хайдеггер М. Исток художественного творения; Ханзен-Лёве О. Русский формализм. М., 2001; Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства (в 2-х тт.). М., 2001; Русский футуризм. Антология. М., 2000; Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 1999. Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992; М. Бахтин. Автор и герой в эстетической деятельности. СПб., 2000; Фрейд З. Леонардо да Винчи // Художник и фантазирование. М., 1995; Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. М., 2002; Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974; Тэн И. Философия искусства. М., 1996; Т. Адорно. Эстетическая теория. М., 2001; И. Евин. Искусство и синергетика. УРСС. М., 2004.; Гадамер Г.-Г. Искусство и подражание / Актуальность прекрасного. М., 1991.

Семинар №24.

Семиотический и структуралистский подходы к изучению искусства.

Цели:

1. Рассмотреть основные понятия структурализма: знак, структура.
2. Ознакомиться со структуралистскими трактовками искусства.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство как знаковая система.
2. Художественный текст как моделирующая система.

Литература:

Основная: Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2000; Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1999; Даниэль С. Сети для Протея. СПб., 2005.

Дополнительная: Система. Симметрия. Гармония. М.; Ханслик Э. О музыкально-прекрасном. М., 1985; Теория метафоры. М., 1990; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя. Пг., 1919; Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995; Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988;

Семинар №25.

Эстетика постмодернизма.

Цели:

1. Рассмотреть основные понятия постструктурализма.
2. Ознакомиться с основными постмодернистскими моделями искусства.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство как интертекст.
2. Антимиметизм в искусстве.

Литература:

Основная: Бычков В.В. (ред.) Лексикон нон-классики. М., 2003; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. Спб., 2000.

Дополнительная: Онуфриенко Г. Художник в мире западного арт-бизнеса // Вопросы искусствознания. 1994. №1; Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985; Барт Р. Мифологии. М., 1996; Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995; Американская философия искусства. Екатеринбург, 1997; Ж. Диди-Юберман. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2002; Ю. Дамиш. Теория облака. Спб., 2003; М. Фуко. Слова и вещи., Спб, 1994; Ж. Делез. Логика смысла. М., 1995; М. Фуко. Это не трубка. М., 1999; Р. Барт. Camera Lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997; Deleuze G. Francis Bacon. The Logic of Sensation. Minnesota Press, 2004; М. Фуко. Живопись Мане. Спб., 2011.

Семинар №26.

Категории постклассической эстетики.

Цели:

1. Рассмотреть основные категории постклассической эстетики.
2. Ознакомиться с общностью и различием между постструктуралистской теорией и постмодернистской практикой.

Время: 2 часа.

Вопросы для обсуждения:

1. Антимиметизм, и референция в современном искусстве.
2. Знаковый характер концептуального искусства.

Литература: Б. Гройс. Комментарии к искусству. Художественный журнал. М., 2003; У. Эко. Открытое произведение. Академический проект. Спб., 2004; Бычков В.В. (ред.) Лексикон нон-классики. М., 2003; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. Спб., 2000; Добрицына И. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М., 2004.