

1. Наименование дисциплины:

Эстетические проблемы синтеза искусств

2. Аннотация к дисциплине:

В спецкурсе исследуются закономерности взаимодействия различных форм художественной выразительности, взаимопроникновение видов искусств. Синтетические художественные формы, синтетическое восприятие и синтестезия рассматриваются как особые семантические пространства. Тяготение к синтетизму в разные художественные эпохи вызвано различными причинами. Но тем не менее все синтетические тенденции объясняются стремлением усилить художественное воздействие одного вида искусства с помощью средств другого, расширить тематический репертуар, раскрыть новые содержательные аспекты художественного образа.

В частности, предметом анализа становятся различные типы взаимодействия искусств: сопряжение, синтез и художественный перевод (иллюстрация).

Поскольку синтетическое художественное явление объединяет различные художественные формы, в спецкурсе изучается специфика видов искусств, принципы их классификации. Освещается проблема ведущего вида искусства в системе искусств на примере архитектуры и литературы (литературоцентризм). Для этого привлекаются материалы из области поэтики, музыковедения и искусствознания.

В рамках спецкурса выявляются философско-исторические основания, на которых формировалось синтетическое художественное произведения. Изучение истории синтетизма позволяет в лучшей мере понять современный арт-процесс, выявить характерные для современной эстетики синтетические тенденции.

А. Цели дисциплины — формирование интегрированных, систематизированных знаний о философско-эстетических основах синтетических явлений в истории искусства

Б. Задачи дисциплины

- формирование профессиональной компетенции в научно-исследовательской деятельности, связанной с владением навыками научных исследований, умением выявлять теоретико-методологические основания различных эстетических концепций, определять их специфику и общие черты;
- формирование знаний об эволюции феномена синтеза искусств в истории культуры;
- формирование навыков работы с первоисточниками по эстетике и искусствознанию, умений вырабатывать критерии классификации и обобщения значительных объемов художественной информации

3. Место дисциплины в основной образовательной программы:

Дисциплина «Эстетические проблемы синтеза искусств» является обязательной и относится к вариативной части основной образовательной программы по направлению подготовки «Философия».

4. Уровень высшего образования:

Бакалавриат

5. Год и семестр обучения:

IV курс, 7 семестр

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 ак.ч., 1 зачетная единица.

7. Форма обучения очная.

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате обучения по курсу «Эстетические проблемы синтеза искусств» студент должен

Знать:

- основные источники и труды по истории эстетических учений;
- содержание основных эстетических концепций, их историко-философский контекст;
- суть и специфику эстетических теорий XX столетия;
- наиболее значимые труды философов в области эстетики и теории искусства;
- иметь представление о современных тенденциях эстетических исследований;

Уметь:

- ясно представлять себе целостную картину развития эстетического знания;
- уметь самостоятельно формировать эстетическое суждение, аргументированно обосновывать собственную эстетическую позицию;
- выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах.

Владеть:

- понятийным аппаратом эстетики;
- основами философско-эстетического анализа произведений искусства;
- основами современных междисциплинарных гуманитарных подходов к интерпретации произведений искусства.

9. Входные требования для освоения дисциплины:

Дисциплина предполагает наличие базовых познаний в области истории философии, истории эстетики, истории и теории культуры. Для ее освоения студент должен обладать знаниями по следующим дисциплинам Базовой части стандарта: «История эстетических учений», «История философии», «История и теория мировой культуры»

10. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий		Формы контроля
		Аудиторная работа (лекции)	Самостоятельная работа	
1	Классический и религиозный синтез искусств.	4	2	Доклад с презентацией
2	Синтез искусств как художественный феномен в искусстве Возрождения,	4	2	Доклад с презентацией

	барокко и классицизме.			
3	Синтез искусств в эпоху Просвещения.	4	2	Доклад с презентацией
4	Романтизм как переломная эпоха в понимании природы синтетической образности.	4	2	Доклад с презентацией
5	Постановка проблемы синтеза искусств в авангарде.	4	2	Доклад с презентацией
6	Формалистическая теория ОПОЯЗа как основа теоретизирования по проблеме синтеза искусств в авангарде.	4	2	Доклад с презентацией
7	«Игра в бисер» как модель метаязыкового синтеза искусств и научных формул.	4	2	Доклад с презентацией
8	Постструктуральные синтетические концепции.	4	2	Доклад с презентацией
	Всего	32	16	

11. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся и методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Разделы и темы	Самостоятельная работа (ак.ч.)	Виды самостоятельной работы
Темы № 1-8		Конспектирование текстов и подготовка их обсуждения на семинаре.

12. Учебная программа

Тема 1. Классический и религиозный синтез искусств. Античная триединая хорей. Классификация искусств в античности и средневековье. Храмовый синтез искусств. «Середина» произведения искусства. Символический синтез искусств. Концепции П. Флоренского, Х. Зедльмайра, О. Шпенглера. Синтез искусств в дальневосточной традиции. Храмовый синтез искусств.

Тема 2. Синтез искусств как художественный феномен в искусстве Возрождения, барокко и классицизме. Классификация и диверсификация жанров, «театральный код» в

живописи, зарождение оперы. Дворцовый синтез искусств и тенденции к спецификации искусств.

Тема 3. Синтез искусств в эпоху Просвещения. Зарождение музея, музейное здание как носитель синтетических тенденций.

Тема 4. Романтизм как переломная эпоха в понимании природы синтетической образности. «Музыкальный код» в поэзии и живописи. Концепция *gesamtkunstwerk* Р. Вагнера. «Второй романтизм» символистов: духовный синтез искусств у М. Чюрлениса, А. Скрябина, А. Белого, В. Иванова.

Тема 5. Постановка проблемы синтеза искусств в авангарде. Взаимопересечение вербального и изобразительного кодов. «Заумный» и дорациональный знак в футуризме. Симультанность разных типов выразительности в кубизме. Синтетические звукозрительные комплексы в дадаизме и супрематизме. Проект звукозрительного контрапункта у В. Кандинского, психологические и музыкальные эксперименты в области синестезийных переживаний. Функциональная асимметрия головного мозга рассматривается в качестве нейропсихологической предпосылки взаимодействия логического и образного, условного и иконического планов в искусстве. «Монтаж аттракционов» С. Эйзенштейна, звуковой ряд в киноизображении, роль звуковых пауз. Изобразительность звука в кинематографе.

Тема 6. Формалистическая теория ОПОЯЗа как основа теоретизирования по проблеме синтеза искусств в авангарде. Восприятие времени и пространства в ситуации «остранения». «Заумный» язык как синтетическое знаковое явление.

Тема 7. «Игра в бисер» как модель метаязыкового синтеза искусств и научных формул. Художественные синтетические модели Г. Гессе, П. Клее. Структуралистские концепции метакодирования как основы для синтеза искусств. Теория Ю. Лотмана: проблема знака в синтетических художественных формах, феномен соединения в них различных семиотических слоев, теории семантического тропа как механизма совмещения дискретных и континуальных систем кодирования.

Тема 8. Постструктуральные синтетические концепции. Аудиовизуальные комплексы в актуальном искусстве и их концептуальное истолкование в современной западной философии. Обращение от феноменологии восприятия и постфеноменологии Д. Айди. Концепции образа-времени и образа-движения Ж. Делеза. Опыт современных видеоинсталляций и видеоарта как примеров синтетических комплексов. Нелинейность пространственно-временного континуума. Отсутствие привелигированной зрительской точки зрения.

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Курс ориентирован на самостоятельную работу студентов, предполагающую поиск информации по всем доступным базам данных.

Аудиторные занятия носят навигационный характер, на них дается общая характеристика темы, кратко даются сведения об основных центрах, школах направлениях и исследования, о специализированных периодических изданиях, о важнейших представителях данной отрасли знания и их трудах. При изложении темы преподавателем используются мультимедийные формы подачи материала.

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Промежуточные проверки успеваемости проводятся посредством проверки самостоятельной работы, выполненной во внеаудиторное время. Итоговая форма контроля успеваемости — зачет. Во время проверки самостоятельной работы студенты излагают результаты проведенного поиска и обработки материалов в виде компьютерных презентаций.

Самостоятельная работа предполагает изучение студентами программного учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях; конспектирование избранных глав и фрагментов классических текстов по тематике курса с обсуждением их семинарских занятиях.
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- выполнение контрольных заданий во время или после изучения темы;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного задания.

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов

А) Пример поискового задания для самостоятельной работы по теме 8: «Постструктуральные синтетические концепции».

- Выявить синтетические аудиовизуальные комплексы в актуальном искусстве и реконструировать их концептуальное истолкование в современной западной философии.

Задания:

- 1) собрать информацию о синтетическом произведении современного искусства (например, видео-арт);
- 2) оформить полученную информацию в виде описания комплекса;
- 3) на основании собранного материала подготовить презентацию с изложением наиболее значимых теорий, моделей, подходов для интерпретации данного произведения и представить текст доклада во время проверки самостоятельной работы

Критерии оценки:

Для того чтобы задание считалось выполненным, необходимо предоставить информацию в виде аналитического эссе, составленного по определенному структурному плану: 1) иконографический план описания; 2) иконологический план описания.

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме зачета

Примерный список вопросов к зачету

Античная триединая хоря.

Классификация искусств в античности и средневековье.

«Середина» произведения искусства.

Символический синтез искусств.

Концепции П. Флоренского, Х. Зедльмайра, О. Шпенглера.

Классификация и диверсификация жанров, «театральный код» в живописи, зарождение оперы.

Зарождение музея, музейное здание как носитель синтетических тенденций.

«Музыкальный код» в поэзии и живописи.

Концепция *gesamtkunstwerk* Р. Вагнера.

«Второй романтизм» символистов: духовный синтез искусств у М. Чюрлениса, А. Скрябина, А. Белого, В. Иванова.

Симультанность разных типов выразительности в кубизме.

Синтетические звукозрительные комплексы в дадаизме и супрематизме.

Проект звукозрительного контрапункта у В. Кандинского, психологические и музыкальные эксперименты в области синестезийных переживаний.

Функциональная асимметрия головного мозга рассматривается в качестве нейropsychологической предпосылки взаимодействия логического и образного, условного и иконического планов в искусстве.

Изобразительность звука в кинематографе.

Формалистическая теория ОПОЯЗа как основа теоретизирования по проблеме синтеза искусств в авангарде.

Восприятие времени и пространства в ситуации «остранения».

«Заумный» язык как синтетическое знаковое явление.

Структуралистские концепции метакодирования как основы для синтеза искусств.

Теории семантического тропа как механизма совмещения дискретных и континуальных систем кодирования.

Постструктуральные синтетические концепции.

Аудиовизуальные комплексы в актуальном искусстве и их концептуальное истолкование в современной западной философии.

Обращение от феноменологии восприятия и постфеноменологии Д. Айди. Концепции образа-времени и образа-движения Ж. Делеза.

Опыт современных видеоинсталляций и видеоарта как примеров синтетических комплексов.

Нелинейность пространственно-временного континуума. Отсутствие привелигированной зрительской точки зрения.

14. Ресурсное обеспечение

Список рекомендуемой литературы

Тема 1. Татаркевич В. История шести понятий. М., 2004; Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999; Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977; Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004; Шпенглер О. Закат Европы. т.1. М., 1993; Шестаков В.П. Развитие музыкально-эстетических идей западноевропейского средневековья // Эстетика и искусство. М., 1966; Бычков В.В. Русская

средневековая эстетика. М., 1992; 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; Малявин В.В. Сумерки Дао. М., 2000; Завадская Е.В. Эстетические проблемы древнекитайской живописи. М., 1975;

Тема 2. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982; Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976; Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи. Человек и вещь. Портрет и натюрморт. М., 1998; 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; Даниэль С.М. Картина классической эпохи: проблема композиции в западно-европейской живописи 17 века. Л., 1986;

Тема 3. Хогарт У. Анализ красоты. М., 1958; Лессинг Г.Э. Избранные произведения. М., 1953; Дидро Д. Салоны. М., 1989;

Тема 4. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980; 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; Бычков В. Русская теургическая эстетика. М., 2007; Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986; Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994; 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;

Тема 5-6. Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Зап.-европ. эстетика XX века. М., 1991; Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993; Антология французского сюрреализма. М., 1994; 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; Эйхенбаум Б. Как сделана «Шинель» Гоголя. Пг., 1919

Тема 7. Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992; Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2000; Иванов В.В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1999; Система. Симметрия. Гармония. М.; Ханслик Э. О музыкально-прекрасном. М., 1985; Теория метафоры. М., 1990; Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995; Даниэль С. Сети для Протея. СПб., 2005;

Тема 8. Бычков В.В. (ред.) Лексикон нон-классики. М., 2003; Барт Р. Мифологии. М., 1996; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000; Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995; Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985; Добрицына И. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М., 2004; П. Вирильо. Машина зрения. СПб., 2004; Р. Краусс. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003; Делёз Ж. Фрэнсис Бэкон: Логика ощущения. СПб., 2011; Делёз Ж. Кино: Кино 1. Образ-движения; Кино 2. Образ-время. М., 2004.

Интернет-ресурсы

<http://new.philos.msu.ru/vestnik/>

<http://iph.ras.ru/elib.htm>

<http://vphil.ru/>

<http://www.losev-library.ru/>

Материально-техническое обеспечение дисциплины

А. Помещения: Аудитории философского факультета МГУ - учебный корпус «Шуваловский».

Б. Оборудование: Компьютерный класс с подключением Интернета; мультимедийные аудитории философского факультета МГУ.

15. **Язык преподавания:** русский

16. **Преподаватель:** Кондратьев Евгений Андреевич, к.филос.н., доцент