Рекомендуется для направления подготовки

«Философия»

Магистр

Очная (дневная) форма обучения

1. **Наименование дисциплины** – «Парадигма народности в эстетической теории».
2. **Аннотация к дисциплине:**

Курс спецкурса нацелен на обоснование понятия парадигмы народности в эстетической теории.

Народность – понятие философии культуры, эстетики, художественной критики, выражающее одну из главных смысловых доминант русской мысли XIX в. Проблематика народность восходит к работам Дж. Вико и И.Г. Гердера, рассматривавших коллективное творчество народов как исходную форму культуры и первооснову всех позднейших ее форм, ориентированных на принципы индивидуальности и личного авторства. Оформление идеи народности в русской мысли осуществляется в тесной связи с распространением идейно-эстетических импульсов романтизма. Важную роль в этом процессе играло увлечение идеями Гегеля: под влиянием немецкой философии народность трактуется преимущественно как выражение «духа народа». Однако практически с самого начала эта трактовка была тесно связана и со специфически российскими проблемами – преодолением «наружных приемов» наносного «европеизма», выявлением в искусстве и других формах культуры истинных национальных начал, критикой сформировавшегося под влиянием поверхностной европеизации пренебрежительного отношения к своему, русскому *(любомудры, Надеждин, Белинский).*

1. Сформировать представление о парадигме народности в России и в мировом культурно-историческом контексте; в спецкурсе подробно и основательно освещаются познавательные и собственно эстетические функции понятия народности искусства, исследованы различные формы и жанры народного искусства, проанализированы разнообразные варианты эстетики народности на обширном русском и европейском материале эстетической мысли. Спецкурс нацелен на философско-эстетическое осмысление идеи народности искусства и построен, чтобы проследить историческую эволюцию идеи народности искусства, и, в то же время, раскрыть теоретический объем понятия «народность» в социокультурных контекстах, показать специфику его преломления в европейской и русской культуре.

2. Представить народность искусства как социально-эстетическую категорию; студенты должны рассмотреть концептуальные предпосылки идеи народности и ее эволюция в различных теоретических и социокультурных контекстах, проанализировать проблемы народности в самосознании русской культуры. Идея народности ориентирует искусство не на создание идеальных миров, а на проникновение в реальную жизнь народа во: всех ее не только светлых, но и темных сторонах. Специфической особенностью понимания народности (в отличие, в частности, от немецкой) было то, что представление о национальной самобытности.

3. Выявить роль народности в аспекте ее значимости для современной социокультурной ситуации. Таким образом народности к середине 30-х гг. XIX в. были выработаны идейные и творческие установки, во многом определившие развитие русской культуры периода ее золотого века. Народность в этом контексте понимается как совокупность всех физических, умственных и нравственных черт, из которых складывается облик русского человека, его отличительный характер, особый «сгиб» ума и воли, отличающие его от представителей других народов.

4. Провести анализ эстетической концепции парадигмы народности как концептуального ключа к русской культуре. В соответствии с этой программой народность – это одновременно эстетическая оценка и мера духовной глубины, идейной содержательности творчества. Сказать о том или ином художественном произведении, что оно «народно», означало, по сути, та же, что назвать его «великим» «вековым» произведением. Вместе с тем понятие «народность» часто выступало одним из концептуальных эквивалентов верного понимания жизни. Сила произведения, отвечающего такому пониманию творчества, – не в изощренности формального мастерства, а в непосредственности чувства нравственной честности; верности критериям художественной правды. «Народность» нередко использовалась и как инструмент, при помощи которого насаждалось примитивное искусство. А также «деревенская» проза 80-х гг., распространившееся в эти годы увлечение фольклором, а также философско-исторические исследования, посвященные народному свободомыслию, в ирисах которых, по существу, изучались формы народной религиозности.

3. Место дисциплины в ООП:

Дисциплина «Парадигма народности в эстетической теории» является обязательной и входит в вариативную часть ООП по направлению подготовки «Философия».

4. Уровень высшего образования: магистратура

5. **Год и семестр обучения** II курс, 1 семестр

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 36 ак. часов лекций и 36 ак. часов самостоятельной работы.

7. **Форма обучения** очная

8. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Планируемые результаты обучения**
код в соответствии со стандартом	Знать Понимание необходимость изучения и знания отечественного историко- культурного наследия и народных традиций Уметь применять усвоенные теоретические и методологические принципы, категории и понятия к анализу процессов современного искусства и культуры Владеть …

9. Входные требования для освоения дисциплины

Перед изучением спецкурса «Парадигма народности в эстетической теории» студенты должны освоить следующие дисциплины базовой части общепрофессионального цикла: история отечественной и зарубежной философии, философия и история религии, антропология а также дисциплины профессионального цикла вариативной части: логика, социальная философия, теория и практика аргументации.

10. Учебно-тематический план

№	**Разделы и темы**	**Всего** **(ак.час.)**	**Контактная работа (ак.час.)**		**Формы контроля**
Лекции	**Семинары (Практ-ие занятия)**
1	Эстетика универсального и эстетика своеобразия	4	4		Текущий контроль
2	Искусство и «дух народа»	4	4		Текущий контроль
3	Народность как внутренняя ценность искусства	4	4		Текущий контроль
4	Эстетические и культурно-философские взгляды народничества	4	4		Текущий контроль
5	Народность искусства в культурно-историческом контексте	4	4		Текущий контроль
6	Народное и национальное в эпоху индустриальной модернизации	4	4		Текущий контроль
7	Эстетика народности и национальная идентичность в условиях глобализации	4	4		Текущий контроль
8	Фольклор как предмет рефлексии и «новая народная культура»	4	4		Текущий контроль
9	Категориальная синхрония народности в эпоху индустриальной модернизации	4	4		Контрольная работа
	Итого	36	36		

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 1-5	18	Изучение работ (или их фрагментов), рассмотренных в лекциях
Темы 6-9	18	Конспектирование избранных классических и исследовательских текстов
Итого	36	

12. Учебная программа

Тема 1.

Вводная лекция.

Постановка проблемы. Понятие народности как элемент классических эстетических теорий. Метаморфозы народности в период социальных катаклизмов. Народное и глобальное. Народность искусства – одна из самых фундаментальных проблем эстетики. У её истоков стоят Вико, Гердер, Гегель, Ломоносов, Пушкин. Без её анализа не понять до конца ни романтизм, ни критический реализм, ни дискуссии о массовой и элитарной культуре, столь важные для понимания модернизма, постмодернизма и всех многообразных художественных процессов 20 века. Без такого анализа мы фактически утратили бы концептуальный ключ к русской культуре.

Эстетика универсального и эстетика своеобразия.

Образы «народа» и «народности» в философии Возрождения и Нового времени. Отношение к народной культуре. Национальное своеобразие искусства в эстетике Просвещения (Вольтер, Дидро). Volk, nation, people как социокультурные и социально-философские концепты. «Дух народа» в философии истории Вико и Гердера. «Дух народа» и искусство.

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации парадигмы народности искусства по предложенным источникам.

Тема 2.

Искусство и «дух народа».

Просвещение и романтизм: две парадигмы подхода к духовной культуре. Культ своеобразного в романтизме. Народное как своеобразное. Трактовка народности у Вакенродера, Шлегеля, Шеллинга. Абсолютный дух и дух народа. Соотнесение форм искусства и форм национального духа у Гегеля. Дальнейшая разработка учения о «духе народов» (Вельфлин, Зомбарт, М.Вебер, К.Юнг и др.)

Задания для самостоятельной работы:

Чтение и приобретение опыта концептуальной интерпретации парадигмы народности искусства по предложенным источникам.

Тема 3.

Народность как внутренняя ценность искусства.

Возникновение идеи народности в России. Н.М. Карамзин. Восприятие романтических идей и своеобразного в России. Любомудры. Европеизм и народность в трудах Н.И. Надеждина. Народность как «альфа» и «омега» (В.Г.Белинский). Народное и национальное, народное и простонародное. «Художественное» искусство и народ в литературной критике и публицистике Добролюбова. Эстетические идеалы народа в трактовке Н.Г. Чернышевского. Народность в понимании гр. С.С. Уварова. Проблема культурно-исторического своеобразия России в работах славянофилов.

Всечеловеческое и национальное у Ф.М. Достоевского.

Тема 4.

Эстетические и культурно-философские взгляды народничества.

Народ как теоретическое понятие и мифологема. Теория «долга перед народом» в русской социально-философской мысли 19в. Разделение на «народ» и «людей культурного строя». Социологическая парадигма народности в эстетических взглядах народничества. «Господское искусство» и народные ценности в эстетике Л.Н. Толстого.

Тема 5

Народность искусства в культурно-историческом контексте.

Народ в философско-исторической концепции марксизма. Вульгарно-социологические подходы к народности. «Левая» эстетика и понятие «массы». Народность и миф о Пролетариате. Проблема народности в идеологической ситуации 1930-х гг. Эстетика народности и партийная идеология: категориальные преломления. Поддержка народной художественной традиции. Модернизация фольклора. Развитие художественной самодеятельности. Народное и национальное в философско-эстетической теории.

Тема 6.

Народное и национальное в эпоху индустриальной модернизации.

Локальное и национальное в художественной культуре, национальная консолидация и трансформации форм народности. Обособление профессионального искусства от народной традиции. Проблематичность народности. Динамичность национального культурно-исторического типа и проблема архетипа. Народное как «исконное» и народное как соответствующее духу времени. Взаимные влияния и взаимообогащение национальных культур. Самодеятельность как эстетический феномен. Революционное искусство и проблема народности. Адаптация народных художественных традиций к процессам модернизации: палехская модель. Коммуникативные функции народного искусства в индустриальном обществе. Проблема реактуализации и среды бытования народных традиций.

Тема 7.

Эстетика народности и национальная идентичность в условиях глобализации.

Содержание темы:

Общественная атмосфера послевоенного периода в Европе и СССР. Государство благосостояния. Ценностные ориентации переосмысляются. Проблемная ситуация заключается в том, что люди, живущие в социокультурном пространстве глобализирующегося мира являются вместе с тем специфическими информационными носителями черт национальных культур.

***Тема* 8.**

Фольклор как предмет рефлексии и «новая народная культура».

Эстетика неопопулизма и «новая народная культура» 50-х – 70-х годов ХХ в. Поколение «шестидесятников» в искусстве. Самодеятельное искусство и его эстетика. Художественные формы народности в России и на Западе. Песни протеста, диалоговая песня, народный театр и театральные действа. Гражданский нонконформизм В. Высоцкого, Ж. Брассенс, Дж. Баэз, П. Сигер. Субкультура неучастия. Обращение к этническим корням и мода на народность. Фольклор как предмет социокультурной рефлексии. Народные художественные промыслы и реконструкции фольклорных художественных практик в России; разработка теории народного искусства, системообразующие принципы народного искусства, концепция фольклорного сознания. «Деревенская проза» и ее эстетика (В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев). Народные мотивы в творчестве В. Шукшина.

***Тема* 9.**

Категориальная синхрония народности в эпоху индустриальной модернизации.

Содержание темы:

Российские реформы 90-х годов. Смена ценностных ориентаций, трансформация социальной структуры. Коммерциализация культуры. Народные традиции в новой исторической ситуации. Социальный запрос на народность не исчез, но изменил свой характер и переместился в иную социокультурную плоскость. Порывая с идеологиями социального экспериментирования, современная русская духовная культура приобретает все более и более выраженное стремление к самоидентификации.

13. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Текущий контроль включает отслеживание посещаемости занятий каждым студентов, степень его активности в освоении лекционного материала (заинтересованность, вопросы к лекторы, консультации по темам курса, рекомендованным источникам)

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Оценка самостоятельной работы проводится письменно (контрольное задание),

в виде микродискуссий (устно)

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме экзамена или зачета.

Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной аттестации.

1. С какими социально-историческими процессами связано формирование проблематики народности искусства?
2. Какую роль в становлении идеи народности искусства сыграл романтизм?
3. Как соотносится между собой понятия «народность» (искусства) и «дух народа»?
4. Какую роль в становлении идеи народности искусства сыграл романтизм?
5. Какое место понятия народности заняло в эстетике и художественной критике «золотого века» русской культуры?
6. В чем состоит вклад В.Г. Белинского в разработке идеи народности искусства?
7. Как формировалась категория народности в контексте идеологии народничества?
8. Толстой о народном и «господском» искусстве.
9. Что такое народное художественное творчество?
10. В чем состоят особенности народности фольклора и профессионального искусства?
11. В чем состоит специфическая народность художественной самодеятельности?
12. Как интерпретировалась проблема народности в марксистской теоретической традиции?
13. Как меняется место народной художественной традиции в условиях глобализации?
14. Расскажите о диалектике национального и народного в искусстве?
15. Может ли понятие народности служить критерием эстетической оценки искусства?
16. Как соотносятся понятия «народное», «популярное» и «массовое»?
17. В каком отношении находятся понятия элитарного и народного искусства?
18. Народная амнезия.
19. Современное народное творчество.
20. Народность искусства и современность.

14. Ресурсное обеспечение

1. Аверинцев С.С. Язычество. Философская энциклопедия. т.5, М., 1970.
2. Алмазов С.Ф. , Питерский П.Я. Праздники православной церкви. М., 1962.
3. Алпатов П.В. Этюды по истории русского искусства. В 2-х т., М., 1976.
4. Андреев Ю,В, Поэзия мифа и проза истории. Л., 1990.
5. Андреев А.Л. Российский социум на фоне реформ: общество, государство, нация.// Мировая экономика и международные отношения, 1999, № 5.
6. Асафьев В.В. О народной музыке. Л., 1967.
7. Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1986.
8. Асов А.И. Мифы и легенды древних славян. М., 1998.
9. Астафьев Б.Ф. Русская живопись. Мысли и думы, Л., 1966.
10. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990.
11. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
12. Гусев В.Е. Русский фольклорный театр XVIII – начала XX века. Л., 1980.
13. Кузнецова Т.В. Парадигма народности в эстетической теории. М.: МАКС Пресс, 2013.
14. Кузнецова Т.В. Эстетика универсального и эстетика своеобразия. М.: Изд-во «У Никитских ворот», 2017.
15. Кузнецова Т.В., Рахимова М.В. Народность и популярная культура: две парадигмы. М.: Изд-во МГУ, 2019.
16. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
17. Лихачев Д.С. Заметки о русском. М., 1984.
18. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991.
19. Лосев А.Ф. Художественный канон как проблема стиля // Вопросы эстетики. М., 1964.
20. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
21. Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования. СПб., 1997.
22. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.
23. Маслин М.А. Русские мыслители. М., 1997.
24. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа. М., 1958.
25. Миронов В.В. Философия: учебник. М., 1997.
26. Пропп В Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986.
27. Пропп В.Я. Морфология сказки. М., 1969.
28. Русские обряды и обычаи, наши традиции. М.: «Вече», 2006.
29. Эстетика. Словарь. М.,1989.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

А. Помещения.

Аудитории философского факультета МГУ, учебный корпус «Шуваловский».

Б. Оборудование.

Мультимедийные аудитории. В курсеиспользуются **интерактивные средства** обучения, чтобы студенты широко знакомились с современными опытами интерпретации классической литературы, представленными, в том числе, в интернет-пространстве, и умели соотносить их с собственным эстетическим опытом и анализировать.

В. Информационные базы для самостоятельной работы.

Библиотечные бумажные и электронные ресурсы Интеллектуального центра МГУ.

15. Язык преподавания – русский

16. Преподаватель – доктор философских наук, профессор Кузнецова Т.В.