Рукавишников Андрей Георгиевич
Система эстетического знания

Наименование дисциплины

Система эстетического знания

Аннотация к дисциплине

Цель курса – ознакомить учащихся со спецификой и структурной организацией эстетического знания, дать первичную информацию об основных вехах исторического развития эстетики, имплицитном и эксплицитном модусе её функционирования. Кроме того, в курсе раскрывается проблемное поле современной эстетики и достаточно подробно разбирается её категориальный аппарат. Особое внимание в курсе уделено междисциплинарным возможностям эстетики, особенностям её взаимодействия со смежными областями гуманитарного знания - искусствоведением, теорией культуры, психологией, социологией и пр.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)

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

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Год и семестр обучения

II курс, 3 семестр.

Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 36 академических часов семинаров и 36 академических часов самостоятельной работы студента.

Форма обучения

Очная.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Планируемые результаты обучения**
	знать основные подходы к определению проблемного поля эстетики, ключевые этапы исторического развития эстетического знания;**уметь** применять теоретико-эстетические подходы для анализа практического языка искусства; выявлять междисциплинарный характер эстетического знания **владеть** категориальным аппаратом как классической, так и неклассической эстетики, методологией эстетического исследования для написания научных работ элементарного уровня.

Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения курса необходимо предварительное и параллельное освоение студентами следующих дисциплин базовой части общепрофессионального цикла: «История», «Философия».

Учебно-тематический план

№	**Разделы и темы**	**Семинары(ак. ч.)**	**Формы контроля**
Раздел I. Теоретические основания эстетического знания.	**4**	
1.	Эстетика и возможные варианты трактовки её предметного поля.	2	Текущийконтроль
2.	Основные категории классической эстетики и их специфика.	2	Текущийконтроль
Раздел II. Эстетика как интегративная дисциплина.	**12**	
3.	Эстетика и искусствознание: возможен ли продуктивный диалог?	2	Текущийконтроль
4.	Художественный образ и его соотношение с действительностью.	2	Текущийконтроль
5.	Культурология искусства	2	Текущийконтроль
6.	Социология искусства.	2	Текущийконтроль
7.	Психология искусства.	2	Текущийконтроль
8.	Антропология искусства.	2	Коллоквиум
Раздел III. Основные вехи исторического развития эстетики. Краткий обзор.	**20**	
9.	Эстетика античности.	2	Текущийконтроль
10.	Эстетика христианского средневековья и эпохи Возрождения.	4	Текущийконтроль
11.	Эстетические взгляды в Новое время.	2	Текущийконтроль
12.	Иррационализм в эстетике XIX века: основные положения.	4	Текущийконтроль
13.	Психологическая парадигма в эстетике.	2	Текущийконтроль
14.	Ключевые эстетические парадигмы XX века.	6	Коллоквиум
Итого	**36**	

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**
Раздел I - III	14	Поиск определений ключевых понятий на основе анализа рекомендуемой исследовательской литературы. Изучение избранных первоисточников и подготовка к их обсуждению.
8	Написание творческих эссе в свободной форме на заданную тему.
14	Изучение избранных первоисточников и подготовка к их обсуждению.
Итого	**36**	

Учебная программа

1. **Теоретические основания эстетического знания**
2. **Эстетика и возможные варианты трактовки её предметного поля.** Имплицитный и эксплицитный модус функционирования эстетического знания. Историческая подвижность лона развития эстетики. Генезис эстетики как философской дисциплины. Эстетика как философия искусства. Парадигмальная революция в искусстве и её эстетические последствия. Классическая и неклассическая эстетика: особенности и отличительные черты.
3. **Основные категории классической эстетики и их специфика.** Принцип бинарных оппозиций при формировании поля эстетических категорий. Прекрасное как метакатегория эстетики. Прекрасное и эстетическое – притяжения и отталкивания. Ревизия категориального аппарата в рамках неклассической эстетики. Категории неклассической эстетики в контексте мировоззренческих поисков искусства XX – начала XXI века. Историческая подвижность методологии эстетического исследования. Междисциплинарный характер современных эстетических исследований.
4. **II. Эстетика как интегративная дисциплина**
5. **Эстетика и искусствознание: возможен ли продуктивный диалог?** Возможности и перспективы эстетического анализа истории искусства – принцип макроподхода. Специфика синхронического и диахронического подхода к изучению искусства. Роль эстетики в построении синтетической истории искусств.
6. **Художественный образ и его соотношение с действительностью.** Особенности взаимодействия художественного и реального миров. Раскрытие шифра художественного сообщения как задача семиотики искусства. Онтологический статус произведения искусства. Произведение искусства как средство познания мира. Со-творчество как основа про-явления художественного произведения. Принцип открытого текста и его возможные эстетические интерпретации Проблема универсалий в искусстве.
7. **Культурология искусства.** Искусство и элементы совокупной духовной культуры. Роль искусства в формировании культурных ценностей. Принципы функционирования художественных стилей в отдельно взятой культурной эпохе. Использование концепта «художественное видение» (Г. Вёльфлин) в эстетическом контексте. Этическое измерение искусства. Взаимодействие искусства и религии в русле христианской традиции.
8. **Социология искусства.** Искусство, культура и цивилизация: проблема соотношения. Динамика искусства в контексте общественного развития. Гибелен ли для искусства общественный прогресс? Искусство и общество: своеобразие взаимовоздействия. Соотношение элитарного и массового в современном искусстве. Диффузность художественного и реального мира в массовом искусстве. Проблема стандартизации сюжетов искусства. Феномен «мыльной оперы». Искусства и игра.
9. **Психология искусства.** Ассоциативная психология, теории бессознательного и гештальтпсихология как основа эстетико-психологического анализа (О.А. Кривцун). Эстетические проблемы в психоанализе. Суггестивный характер поэтического творчества. Психология художественного творчества. Проблема гения. Вопрос художественной мотивации и вдохновения. Нейроэстетическая оценка природы творческого процесса. Психология художественного восприятия: горизонт ожидания, теория вчувствования, специфика катарсического эффекта. Границы и возможности «визуального мышления».
10. **Антропология искусства.** «Человеческое измерение» творческого процесса. Актуальность антропного принципа в современном искусстве: причины и следствия. Вопрос о границах искусства – возможности разрешения. Классические и неклассические языки искусства в контексте антропного принципа. Художник как объект изучения антропологии искусства.
11. **Основные вехи исторического развития эстетики. Краткий обзор.**
12. **Эстетика античности.** «Музыка небесных сфер» у пифагорейцев. Трактовка красоты в контексте теории идей у Платона. Мимесис и его эволюция в античной эстетике. Аристотель о природе трагедии и принципах эстетического наслаждения. Эстетические взгляды основных философских школ эпохи эллинизма.
13. **Эстетика христианского средневековья и эпохи Возрождения.** Проблема символа и образа в средневековой христианской эстетике. Онтологизм эстетики Августина Аврелия: знаковая теория и пропедевтика к исследованиям по теории художественного восприятия. Метафизика света «Ареопагитского корпуса» и специфика восточно-христианской эстетики. Разработка теории образа в контексте полемики иконоборцев и иконопочитателей. Фома Аквинский о природе прекрасного и специфике искусства. Гуманизм как основа ранневозрожденческой эстетики. Трактовка Николаем Кузанским художника и его творчества. Живопись как предмет рефлексии авторефлексии на примере творчества Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера.
14. **Эстетические взгляды в Новое время.** Принцип «подражания прекрасной природе» и эстетика классицизма. Исследование природы вкуса в эстетике Просвещения. Александр Баумгартен и его понимание эстетики. Эстетика романтизма: основные положения. Эстетические системы в рамках немецкой классической философии. Место эстетики в системе Иммануила Канта. Кант о природе гения. Кантовская аналитика прекрасного и возвышенного. Гегелевская трактовка эстетики как философии искусства. Гегель о природе и исторических формах идеала.
15. **Иррационализм в эстетике XIX века: основные положения.** Роль музыки в эстетической теории Артура Шопенгауэра. Принцип эстетического существования у Сёрена Кьеркегора. Фридрих Ницше о природе художественного творчества. Интуитивизм в эстетике на примере философии Анри Бергсона.
16. **Психологическая парадигма в эстетике.** От теории вчувствования Теодора Липпса до псиоаналитических концепций Зигмунда Фрейда и Карла-Густава Юнга. Психология искусства Льва Выготского.
17. **Ключевые эстетические парадигмы XX века.** Принципы феноменологической эстетики. Роман Ингарден и его теория многослойной структуры литературного произведения. Концепт «аффективного априори» в эстетике Мишеля Дюфрена. Эстетические идеи экзистенциализма. «Исток художественного творения» Мартина Хайдеггера. Воображение и воображающее сознание у Жан-Поля Сартра. Дискуссии о границах и статусе искусства в американской эстетике середины XX века. Структурализм и постструктурализм в эстетике. От идей формальной школы к «смерти автора». Эстетика и герменевтика. Ганс Георг Гадамер об особенностях трактовки художественных текстов.

Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

13.1 Формы и оценка текущего контроля

Текущий контроль осуществляется с помощью проведения проблемных дискуссий. К обсуждению предлагаются вопросы, непосредственно связанные с темой конкретного занятия. Кроме того, предполагается написание студентами свободных эссе по избранным источникам. Особенно поощряется критический подход к тексту, желание аргументировано подискутировать с его автором, желание выразить собственную позицию. Оценка текущей работы проводится на двух контрольных коллоквиумах.

13.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Самостоятельная работа заключается в чтении, конспектировании и осмыслении ключевых источников по темам занятий. Оценка самостоятельной работы проводится на двух контрольных коллоквиумах.

13.3 Форма и оценка промежуточной аттестации

Аттестация проводится в форме **экзамена**. Примерный список вопросов:

* Предмет эстетики. Возможные подходы и интерпретации.
* Специфика функционирования имплицитной и эксплицитной эстетики.
* Категориальный аппарат классической и неклассической эстетики.
* Перспективы междисциплинарного подхода в эстетике XXI века.
* Эстетика и искусствознание. Особенности диалога.
* Проблема художественного образа в онтологии искусства.
* Основные проблемы культурологии искусства.
* Искусство и общество: своеобразие взаимодействия.
* Эстетические проблемы психологии искусства.
* Антропология искусства и эстетический дискурс.
* Проблемное поле эстетики античности
* Трактовка символа в средневековой эстетике.
* Эстетика и художественная практика эпохи Возрождения.
* Классицизм и эстетика Просвещения.
* Эстетика в русле немецкой классической философии: основные проблемы.
* Иррационализм в эстетике XIX века.
* Психологическая парадигма в эстетике.
* Феноменологический подход в эстетике: возможности и границы.
* Проблема «смерти автора»: эстетическая интерпретация.
* Экзистенциализм как эстетический принцип.
* Перспективы развития эстетики в XXI веке.

Ресурсное обеспечение:

Основная литература:

1. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2014.
2. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2009.
3. Бычков В.В. Эстетика. М., 2017.
4. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
5. Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009.
6. Кондратьев Е.А. Художественная деталь и целое. М., «Индрик», 2010.
7. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
8. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.
9. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004.
10. Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.
11. Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4-х тт. М., 1973.
12. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
13. Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. М., 1986.
14. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. М., 2008.
15. Эстетика. Словарь. М., 1989.

Дополнительная литература:

1. Американская философия искусства. Хрестоматия. М, 1997.
2. Аристотель. Поэтика. // Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т.4.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 2012.
4. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., СПб., 2000.
5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М, 1994.
6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1977.
7. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиляв новом искусстве. М., 2013.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1966.
9. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
10. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
11. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
12. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
13. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. М., 1962 – 1968.
14. Кант И. Кртика способности суждения / Собр. Соч.: в 6 т. Т.5. М., 1968.
15. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
16. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
17. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма: художественно-эстетический ракурс. М., 2009.
18. Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004.
19. Платон. Диалоги «Пир», «Гиппий Больший», «Федр» // Платон. Сочинения. М., 1970. Т.2.
20. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
21. Хайдеггер М. Исток художественного творения. М., 2005.
22. Шкловский В. Искусство как приём. О теории прозы. М., 1983.
* **Материально-техническая база**

Требуется мультимедийная аудитория с проектором.

Язык преподавания.

Русский

Преподаватель (преподаватели).

Рукавишников Андрей Георгиевич, кандидат философских наук, старший преподаватель.