

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Тематический план и содержание учебной дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Методические рекомендации для студента

1. Цель и задачи курса

Изучение проблем эстетики является важной составляющей профессиональной компетентности музыканта и определяется художественной спецификой вуза. Получение представлений об эстетической сфере и особенностях эстетического опыта, обретение навыков эстетического анализа художественного произведения оказывает важное воспитательное значение и позитивно влияет на процесс формирования творческой личности. Курс предусматривает формирование у студентов целостного представления об эстетике как философско-теоретической основы искусства.

Цель курса: осмысление закономерностей эстетического освоения человеком действительности и освоение теоретического опыта изучения феномена искусства.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи:**

- формирование у студентов представления о предметной области эстетики, освоение основных принципов и понятий философско-эстетического анализа;

- знакомство студентов с основными подходами и методами эстетического анализа, сложившихся в различных направлениях эстетической рефлексии;

- развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, общественной жизни и искусства.

- осознание основных теоретических проблем искусства: происхождения, сущности и функций искусства, специфики художественного образа, структуры художественного произведения, проблем художественного метода и стиля, рассмотрение видového многообразия искусства;

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В ходе изучения выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.	<i>Знать:</i> – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;– проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе;– национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур;– обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран;– исторические этапы в развитии национальных культур;– художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века;– национально-культурные особенности искусства различных стран;

	<i>Уметь:</i> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; – проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических, художественно-эстетических идей, представляющих различные философские и эстетические учения;
	– сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны; – работать с разноплановыми историческими источниками; – извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; – адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; – находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурно-художественных особенностях и традициях различных народов; – демонстрировать уважительное

	отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
	<i>Владеть:</i> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, из них аудиторных 72 часа, самостоятельная работа 72 часа.

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» изучается в VI и VII семестрах по 2 часа в неделю

При овладении студентами курса используется сочетание форм занятий: лекционных и практических. Лекции посвящены характеристике основных этапов и направлений развития эстетической мысли, анализу важных концепций и проблем эстетики. Семинары предполагают анализ студентами прочитанных эстетических текстов, с последующим обсуждением отдельных теоретических вопросов. Текущая форма контроля реализуется через выступления студентов с сообщениями и докладами; завершается курс экзаменом в VII семестре.

4. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№№	Название темы	Количество часов

темы		Лекции	Семинары	Всего
	<u>Раздел I. Теоретические проблемы эстетики</u>			
1.	Введение: Предмет эстетики.	2		2
2.	Эстетическое и художественное.	2		2
3.	«Эстетическое» как метакатегория.	2	2	4
	Основные эстетические категории:			
	Прекрасное и безобразное.		2	2
	Возвышенное и низменное.		2	2
	Трагическое и комическое.			
4.	Эстетическое сознание и особенности эстетического опыта:	4		4
	Эстетическое сознание.		2	2
	Эстетическая оценка и эстетическое суждение.			
		2	2	4
5.	<u>Раздел II. Искусство в эстетическом рассмотрении.</u>			
	Искусство как эстетический феномен и его место в культуре.	2	2	4
6.	Художественное творчество.	2	2	4
7.	Художественный образ.	2	4	6
8.	Художественное произведение как эстетическая ценность.	2	2	4
9.	Проблемы художественного восприятия.	2	2	4
10.		2	2	4
11.	<u>Раздел III. История эстетических учений:</u>			
	Античная эстетика.	2	2	4
12.	Эстетика средневековой Европы и эпохи Возрождения.	2	4	6
13.	Эстетика Просвещения.	2		2
14.	Немецкая классическая эстетика.	2	2	4
15.	Эстетика романтизма	4	4	8

	Эстетическая мысль в России. Неклассическая эстетика и современные теория искусства.			
	ВСЕГО ЧАСОВ	36	36	72

Раздел I. Теоретические проблемы эстетики

Тема 1. Введение: Предмет эстетики. Эстетическое и художественное.

Предмет эстетики и его историческая подвижность. Эстетика как философское учение о природе красоты. Эстетика как философия искусства. Эстетическая гносеология: чувственное познание как первая ступень освоения мира. Эстетическая аксиология: освоение мира в форме ценностей. Место эстетики в ряду других гуманитарных дисциплин: философии, этики, культурологии, социологии, психологии и педагогики, искусствознания. Эстетическое и художественное. Две основные задачи эстетики: анализ сущности искусства и законов эстетического восприятия.

Тема 2. «Эстетическое» как метакатегория.

Эстетическое как совершенное в природе, человеке и искусстве. Эстетическая деятельность и многообразие её видов. Освоение предметной среды и теория дизайна. Теории эстетического воспитания.

Понятие эстетической ценности. Совершенство как полнота бытия. Совершенство как гармония. Эстетическое как специфическая форма субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту особое духовное наслаждение. Соотношение метакатегории эстетического с другими категориями эстетики. Система эстетических категорий.

Тема 3. Основные эстетические категории:

Прекрасное и безобразное.

Генезис чувства прекрасного. Исторические типы учений о красоте. Объективные основы красоты. Прекрасное в природе, социальной и духовной жизни, труде и искусстве. Прекрасное и красивое. Прекрасное и

эстетический идеал. Варианты определений «носителя красоты»: гармония, мера, совершенство, целесообразность, выразительная форма. Субъективный аспект прекрасного: роль чувственного восприятия, интуиции, вкуса, идеала в эстетическом переживании красоты.

Прекрасное и безобразное. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве.

Возвышенное и низменное.

Возвышенное и прекрасное: единство и различия. Природа как источник возвышенного. Связь возвышенного с чувством страха. Особенность состояния "восторга". Удовольствие и неудовольствие как чувства сопровождающие возвышенное. Возвышенное и бесконечность. Возвышенное как состояние души (И. Кант). Классификация возвышенного Канта: устрашающе-возвышенное, благородное-возвышенное, великолепное-возвышенное. Моральная основа возвышенного чувства.

Возвышенное и низменное, героическое и обыденное, благородное и пошлое в эстетической трактовке.

Трагическое и комическое.

Трагическое в жизни и в искусстве. Предпосылки трагического конфликта в обществе: трагедия нового, трагедия старого, трагедия заблуждения и др. Сущность трагического и его формы. Связь трагического и возвышенного. Трагическое переживание (катарсис). Трагедия как жанр искусства. Основные черты "трагического героя". Трагическое и печальное. Трагическое, драматическое и мелодраматическое.

Сущность комического. Комическое как способ постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия. Выражение в комическом противоречия между ничтожным содержанием и внешне значительной формой. Комическая ситуация. Комическое и смешное. Природа остроумия. Многообразие видов и форм комического: юмор и сатира, ирония, пародия, гротеск, «черный юмор» и пр. Комедия как жанр искусства.

Тема 4. Эстетическое сознание и особенности эстетического опыта.

Эстетическое сознание.

Эстетическое сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека. Структура эстетического сознания. Эстетическое чувство как способность и специфическая эмоциональная реакция. Эстетическое отношение, его эмоционально-оценочная природа. Эстетический вкус, его природа и структура. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенном. Конкретно-исторический характер эстетического идеала и формы его выражения.

Эстетическая оценка и эстетическое суждение.

Характеристика эстетических ценностей. Роль эстетического чувства в определении ценности. Эстетические ценности как ценности удовольствия и наслаждения. Сравнение эстетических ценностей с нравственными и с практическими ценностями. Две позиции в определении эстетической ценности - теория "относительности эстетических ценностей" и теория "абсолютного характера эстетических ценностей" (Р. Ингарден). Соотношение художественной ценности и эстетической ценности.

Характеристика эстетического суждения и его формы. Единичное и всеобщее в эстетическом суждении. Взаимодействие чувственного и рационального в эстетическом суждении. И. Кант о нормативности суждения в эстетическом опыте. Интерпретативные и оценочные эстетические суждения.

Раздел II. Искусство в эстетическом рассмотрении.

Тема 5. Искусство как эстетический феномен и его место в культуре

Эстетика как философия искусства. Определение, сущность, предназначение и функции искусства. Художественные цели искусства. Историческая обусловленность искусства. Искусство как подражание. Искусство как игра свободных сил человека. Искусство как катарсис. Учение

Аристотеля о воздействии трагедии.

Проблема происхождения искусства в религиозной, антропологической, исторической и социологической трактовке. Искусство как форма общественного сознания, его взаимодействие с философией, религией, политикой и моралью.

Тема 6. Художественное творчество.

Характеристика основных мотивов художественной деятельности: художественное переживание, проблема выражения и роль воображения в искусстве. Личность художника. Талант и гений. Вдохновение. Фантазия и воображение. Свобода как необходимое условие творчества и мера ответственности художника.

Процесс художественного творчества. Стадии творческого процесса: формирование замысла и его воплощение. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Художественный метод, художественный стиль, индивидуальная манера.

Тема 7. Художественный образ.

Происхождение художественного образа. Образное мышление в искусстве. Художественный образ и художественное произведение. Образ-замысел, образ-воплощение и образ-восприятие. Соотношения логического и нелогического, рационального и эмоционального в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как способы художественно-образного мышления. Условность художественного образа, зависимость от изобразительных средств различных видов искусства.

Понятия «содержание» и «форма». Содержательность формы и художественность содержания. Внешняя и внутренняя форма, их происхождение и закономерности образования. Проблема канона.

Тема 8. Художественное произведение.

Продукт художественного творчества. "Предметное" и "беспредметное" творчество. Произведение как уникальная ценность.

Постоянное обновление содержания произведения в новых культурно-исторических условиях. Универсальные способы художественного формообразования (пространственно-временные, сюжетные, жанровые, композиционные, ритмические). Специфические особенности языка различных видов искусства. Проблема содержания и формы в музыкальном произведении.

Художественное произведение и публика. Проблема автономного существования произведения искусства и его понимания. Проблема интерпретации художественного произведения.

Тема 9. Проблемы художественного восприятия.

Социологические и психологические вопросы эстетики коммуникации. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания. Многоканальность "доставки" произведения искусства реципиенту. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Роль средств массовой коммуникации в нарастание проблемы тиражированности. Создание имиджа и навязывание стереотипов восприятия. Роль непосредственного восприятия и личных впечатлений в формировании художественного вкуса

Современные теории художественной рецепции: первичные и вторичные суждения вкуса (Р.Ингарден), "умные" эмоции (Л. Выготский), диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин), художественные вкусы публики в век технической цивилизации (А. Моль, В. Беньямин), методы рецептивной эстетики.

Раздел III. История эстетических учений

Тема 10. Античная эстетика.

Роль мифа в становлении античной эстетической мысли. Пифагорейская школа и рождение эстетики. Софисты о категориях Истины, Добра и Красоты. Учение Платона о прекрасном. Платон о процессе художественного творчества, природе и функциях искусства. Критика

"подражательных" искусств. Человеческое и божественное творение. Социально-эстетические идеи Платона. Теория мусического воспитания.

Эстетика Аристотеля. Причинность, целесообразность и совершенство как основы прекрасного. Единство объективного и субъективного в прекрасном. Природа мимезиса. Классификация искусства. Совершенное произведение искусства. «Поэтика» Аристотеля. Эллинистическая эстетика и учение Плотина об «умной красоте».

Тема 11. Эстетика средневековой Европы и эпохи Возрождения.

Эстетическое учение Августина об эманации. Познание божественной красоты через красоту творений. Лестница красоты и ее признаки. Эстетические идеи схоластики. Средневековая классификация искусств.

Становление византийской эстетики и учение Псевдо-Дионисия о прекрасном и благе, абсолютной красоте Бога и соотношении света и тьмы. Эстетика образа Иоанна Дамаскина в период борьбы иконоборцев и иконопочитателей: о природе образа, проблеме иконографического канона, анонимности автора. Григорий Палама и эстетика исихазма: проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного.

Возрождение как новый этап в развитии идеи прекрасного в эстетике. Роль искусства в познании мира. Пантеизм, гуманизм и реализм в эстетике Возрождения. Красота и гармония в трактовке Леона Альберти. Взгляды на искусство Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонарроти. Трактат Джорджо Вазари «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» как первый искусствоведческий анализ.

Тема 12. Эстетика Просвещения.

Эстетические принципы барокко и теория аффектов. Рационализм как основа эстетических принципов классицизма. Н.Буало – теоретик классицизма. Классицистический театр: проблема правды и правдоподобия.

Этическая направленность эстетики Просвещения. Основные проблемы: природа художественного вкуса и искусство как средство

воспитания. Д. Юм о «нормах вкуса». Взгляды на искусство: Вольтера, Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо.

Эстетические теории немецких просветителей: Г.Э. Лессинг о различии между поэзией и изобразительным искусством в "Лаокооне"; И.- В. Гёте о природе искусства; Ф. Шиллера "Письма об эстетическом воспитании человека".

Тема 13. Немецкая классическая эстетика.

А. Баумгартен об эстетике как форме познания и философской науке. И. Кант об эстетическом суждении как основном предмете «Критики способности суждения». Учение о прекрасном, совершенном и идеале. Вкус как проявление эстетического отношения человека к миру. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Искусство как произведение гения.

Эстетическое учение Г.В.Ф. Гегеля. Искусство как форма развития абсолютного духа. Учение об исторических формах искусства: символическое, классическое, романтическое искусство. Прекрасное в искусстве как идеал. Уравновешенность внутреннего и внешнего в идеале.

Тема 14. Эстетика романтизма.

Основные идеи эстетики романтизма. Отношение поэзии и философии. Искусство как высшая ценность человеческой деятельности. Личность художника-творца. Понятие «сентиментальное» у Ф. Шлегеля. Отличие юмора и иронии в трактовке Жан-Поля.

Система трансцендентального идеализма Ф.В.И. Шеллинга и его философия искусства. Искусство как высший продукт духовной деятельности, выражающее мир и человека целостно, воспроизводящее совершенство Абсолюта, носящего трансцендентальный характер, и воплощающееся в конкретных формах. Искусство и мифология. Взаимоотношение мифологического и поэтического. Связь возвышенного и прекрасное в искусстве.

Тема 15. Эстетическая мысль России.

Этапы развития русской эстетической мысли. Критический реализм и эстетические взгляды В.Г. Белинского. Проблемы национального своеобразия и народности искусства, нравственной ответственности художника в представлении Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстова.

Эстетика «всеединства» Вл. Соловьева с идеей Вечной Женственности как творческой силы. Проблема образа в философско-эстетической трактовке П. Флоренского. Эстетические идеи Н. Лосского.

Искусство и художественное творчество в эстетике русских символистов. Миф и символ в эстетике А.Ф. Лосева. Проблема диалогического понимания и суть эстетической активности в эстетике М.М. Бахтина.

Тема 16. Неклассическая эстетика и современные теории искусства.

Модернизм как эпоха становления неклассической эстетики. Сущностные черты модернизма. Разрушение устоявшейся системы эстетических ценностей, кризис категории «прекрасное». Ф. Ницше о дуализме культуры и возвращении дионисийской эстетики.

Модернизм и авангард. Эстетические идеи русского авангарда. Бытие произведения искусств – центральная проблема герменевтико-феноменологического подхода Г.Г. Гадамера. Критика М. Хайдеггером субъективистских ориентаций в эстетике, трактовка искусства как исторической формы понимания. Массовое искусство в трактовке Х. Ортега-и-Гассета и Т. Адорно.

Постмодерн и эстетический плюрализм. Новые формы искусства постмодерна: концептуальное искусство, перформанс, хеппенинг, искусство ready-made, боди-арт и др. В. Беньямин о роли технической воспроизводимости в формировании новых способов эстетической оценки. Изменение представления о творце искусства. "Смерть автора" и проблема «письма» в эстетике структурализма.

5. Организация контроля знаний

Контроль знаний, полученных студентами при освоении дисциплины «Эстетика и теория искусства», осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового контроля.

Текущий контроль происходит на протяжении всего курса обучения. При этом оценивается уровень участия студентов в аудиторной работе, степень усвоения ими учебного материала, качество выполнения практических заданий и выявляются недостатки в подготовке студентами сообщений по основным философско-эстетическим проблемам курса с целью дальнейшей активизации работы студентов в ходе занятий и оказания им индивидуальной помощи со стороны преподавателя.

При **промежуточном контроле** осуществляется оценка достигнутых результатов обучения по освоению материала тематических разделов дисциплины путем сдачи контрольных заданий (в форме теста или письменной работы), написания и защиты докладов и рефератов.

Итоговый контроль предполагает проведение экзаменационного испытания, при котором учитываются знания студентов, полученные после прохождения полного курса. К экзамену предлагаются вопросы. При ответе на экзаменационный вопрос оценивается соответственно полнота и правильность ответа.

Критерии оценки знаний.

Для получения оценки «**отлично**» студент должен дать полный ответ на все вопросы билета, показать глубокое знание обязательной и дополнительной литературы. Промежуточные контрольные задания должны быть выполнены на «отлично», уровень посещаемости – высокий.

Оценка «**хорошо**» ставится, если ответ был не достаточно полным, но студент имеет в целом хорошие знания, знаком с учебной литературой. Промежуточные контрольные задания выполнены на «хорошо», посещение не предполагает пропусков занятий.

Оценка «**удовлетворительно**» ставится, если при ответе на вопросы билета были допущены ошибки, студент демонстрирует слабое знание основных философско-эстетических источников и обязательной учебной литературы. Промежуточные контрольные задания выполнены на «удовлетворительно». При посещаемости занятий студент допускал пропуски по уважительной причине, но сдавал текущий учебный материал индивидуально на консультациях преподавателю.

Оценка «**неудовлетворительно**» ставится в случае неправильного ответа либо при отсутствии ответа, незнании основ курса и текстов рекомендованной обязательной литературы. При сдаче промежуточного контроля не получил положительной оценки, плохо посещал занятия.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по «Эстетике и теории искусства» используется аудитория №76 (оснащение: стул – 4шт., стол – 2шт., парта – 3шт., скамья – 3шт., трибуна – 1шт., проектор – 1шт., доска учебная – 2шт, экран – 1шт.) Имеется выход в Интернет, что позволяет, при подключении личных ноутбуков, иллюстрировать лекционные занятия преподавателя и демонстрировать презентации студентов по результатам их самостоятельной работы. Для подготовки к практическим занятиям студенты пользуются фондами библиотеки консерватории и ЭБС «Лань».

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Красухин, К.Г. Введение в античную культуру: курс лекций. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2015. — 207 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70358>
2. Тард, Г. Сущность искусства. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 110 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/47051>
3. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767> — Загл. с экрана.

4. Эстетическая и массовая коммуникация: вопросы теории и практики. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 185 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/51898>

Дополнительная:

1. Борев Ю. Эстетика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
2. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. – М., 2002.
3. Гуревич П.С. Эстетика. – М., 2007.
4. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. – М., 1962-1968.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997.
6. Киященко Н.И. Эстетика – философская наука. – М., 2005.
7. Куренкова Р.А. Эстетика. – М., 2004.
8. Лекции по истории эстетики / Под ред. М.С. Кагана. Кн.1 – 4. Л., 1973-1980.
9. Лексикон неоклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под общ. Ред. В.В. Бычкова. – М., 2003.
10. Современная западно-европейская и американская эстетика: Сборник переводов / Под ред. Е.Г. Яковлева. М., 2002.
11. Эстетика и теория искусства XX века: Учебное пособие / Отв. ред. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005. – 520 с.
12. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А.Хренов, А.С.Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2008. – 688 с.
13. Эстетика. Словарь. – М., 1989.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Методические рекомендации для студентов

Самостоятельная работа – одна из основных форм при подготовке к семинарским занятиям, при написании реферата и подготовке студентов к экзамену.

Цели самостоятельной работы:

- Закрепление и развитие полученных на занятиях умений и навыков,
- Получение дополнительных профессиональных знаний и обогащение общекультурной компетенции.

Обязательными условиями организации самостоятельной работы являются целенаправленность и планомерность действий студентов по осмыслению многообразных эстетических проблем. Стабильность и объем самостоятельной работы зависит от индивидуально-личностных характеристик студентов.

Виды самостоятельной работы студентов.

- Изучение литературы в соответствии с требованиями учебной программы.
- Конспектирование изучаемых работ.
- Подготовка к семинарам.
- Выполнение письменной работы по предложенной тематике.

Поскольку в курсе эстетики самостоятельная работа студентов в основном посвящена работе над авторскими текстами, считаю необходимым дать следующие рекомендации:

Рекомендации для работы с текстами:

Прежде чем приступить к чтению текста, следует обратить внимание на проблему, рассмотрением которой занят автор, либо на вопрос, поставленный в плане семинарского занятия, ответ на который содержится в данном тексте. Чтение и осмысление данного текста должно осуществляться именно в свете указанных вопросов и проблем.

Конспектирование текстов первоисточников не должно быть простым переписыванием фрагментов. Оно должно быть подчинено выявлению основной проблемы и изложению авторского анализа, желательны, по мере возможности, собственные суждения, сопровождающиеся аргументацией.

Требования к письменным работам:

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается не только освоение учебной литературы по пройденным темам, но и подготовка письменной работы по предложенной преподавателем тематике.

Письменные работы должны отличаться четкой постановкой эстетической проблемы, ясной и убедительной логикой ее анализа и изложения, свободным владением тематическим материалом.

Структура работы включает: введение, обосновывающее актуальность и выбор темы, основную часть, содержащую последовательное изложение заявленной проблемы работы с внутренней рубрикацией, и констатирующую часть – итоги работы, которые должны содержать обобщающие выводы и свидетельствовать о глубоком понимании изучаемого вопроса.

Изучение авторских текстов поможет развитию интеллектуальной способности студентов по формированию самостоятельных суждений в сфере искусства.

Планы семинарских занятий:

Семинар 1: Прекрасное и безобразное как антиномии эстетики

1. «Эстетическое» как главная категория эстетики.
2. Прекрасное в жизнедеятельности человека.
3. Основные свойства красоты: гармония, мера, совершенство, целесообразность, выразительность.
4. Категория безобразного.
5. Соотношение прекрасного и безобразного в жизни и в искусстве

Семинар 2: Возвышенное и низменное.

1. Взаимосвязь возвышенного и прекрасного.

2. Особенности состояния возвышенного.
3. Возвышенное как состояние души (И. Кант); классификация возвышенного у Канта.

4. Низменное в эстетической трактовке.

Семинар 3: Трагическое и комическое.

1. Сущность трагического и его формы.
2. Трагедия как жанр искусства. Характеристика трагедии Аристотеля.

3. Сущность комического. Природа остроумия.

4. Многообразие форм комического: юмор и сатира, ирония, пародия, гротеск, сарказм и пр.

5. Комедия как жанр искусства.

Семинар 4: Эстетическая оценка и эстетическое суждение.

1. Эстетическое отношение и его эмоционально-оценочная природа.
2. Эстетический вкус, его особенности и структура.
3. Рассмотрение проблемы вкуса в эпоху Просвещения: Д. Юм, Вольтер, И. Кант.

4. Эстетический идеал как обобщенное представление о совершенном.

Семинар 5: Искусство как эстетический феномен.

1. Эстетическое рассмотрение феномена искусства: сущность, предназначение и функции искусства.

2. Искусство и культура: историческая обусловленность искусства и его место в духовной жизни общества.

3. Полифункциональность искусства.

4. Морфологический анализ искусства.

Семинар 6: Художественное творчество.

1. Автор и процесс художественного творчества.

2. Стадии творческого процесса: формирование замысла и его материализация.

3. Понятие художественного текста (семиотический подход).
4. Художественный метод и художественный стиль.

Семинар 7: Художественный образ.

1. Образное мышление в искусстве.
2. Художественный образ в эстетическом рассмотрении.
3. Взаимодействие художественного образа и художественного произведения: проблема содержания и формы.
4. Зависимость художественного образа от изобразительных средств различных видов искусства.

Семинары 8 и 9: Художественное произведение.

1. Художественное произведение как продукт художественного творчества.
2. Универсальные и специфические способы художественного формообразования в системе видов искусства.
3. Автономность художественного произведения и его историческое функционирование (герменевтический подход).
4. Проблема содержания и формы в музыкальном произведении.
5. Проблема интерпретации в музыкальном произведении.

Семинар 10: Художественное восприятие.

1. Социологические и психологические рассмотрение проблемы художественного восприятия.
2. Взаимодействие произведения искусства с публикой (коммуникативный подход).
3. Классические теории художественного восприятия: Р.Ингарден и Л.С. Выготский
4. Уникальное и тиражированное при восприятии произведения искусства в век «технического воспроизведения». Понятия «аура» и «имидж».

Семинар 11: Античная эстетика.

1. Основные идеи античной эстетики в досократический период.
2. Сократ о прекрасном.
3. Эстетика Платона.
4. Эстетика Аристотеля.
5. Учение Плотина об «умной красоте».

Семинар 12: Средневековая христианская эстетика и эстетика

Возрождения.

1. Эстетическое учение Августина.
2. Схоластика и средневековая классификация искусств
3. Византийская эстетика.
4. Гуманистические идеи в эстетике Возрождения
5. Проблема прекрасного во взглядах мыслителей Возрождения

Тема 13: Эстетика Просвещения.

1. Принципы классицизма в эстетике Н. Буало.
2. Этический характер эстетики Просвещения.
3. Проблема природы художественного вкуса в эстетике

Просвещения.

4. Эстетические теории Г. Лессинга и И.- В. Гёте.

Семинар 14 и 15: Эстетика в немецкой классической философии.

1. А.Баумгартен – основоположник научной эстетики.
2. И.Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения. Учение о прекрасном. Человек как совершенный идеал.
3. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Учение Канта об искусстве.
4. Эстетическое учение Г.Гегеля. Искусство как форма развития абсолютного духа. Учение об 3-х исторических формах искусства.
5. Гегелевское рассмотрение Прекрасного в искусстве как идеального. Уравновешенность внутреннего и внешнего в идеале.

6. Система трансцендентального идеализма Ф. Шеллинга и его философия искусства. Прекрасное как «бесконечное, выраженное в конечном».

7. Поэзия, философия и миф в трактовке Ф. Шеллинга.

Семинар 16. Эстетическая мысль России.

1. Основные этапы развития русской эстетической мысли.

2. Эстетические взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.

3. Эстетика «всеединства» Вл. Соловьева и идея Вечной Женственности как творческой силы.

4. Искусство и художественное творчество в эстетике русских символистов.

5. Миф и символ как основы совершенства в эстетике А.Ф. Лосева.

6. Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина

Семинар 17 и 18: Неклассическая эстетика и современные теории искусства.

1. Многообразие исследования эстетической сферы в XX веке.

2. Ф. Ницше и неклассическая эстетика искусства.

3. Модернизм и авангард (на примере манифестных идей любого крупного художника-авангардиста).

4. Современные теории искусства (на примере взглядов Х.Ортега-и-Гассета, Г.Гадамера, Р.Ингардена, М.Хайдеггера, П.Сартра и др.).

5. Постмодернизм в искусстве и его главные понятия:

Примерная тематика контрольных вопросов промежуточной аттестации:

Раздел I:

1. Место «эстетического» в современном мире.

2. Соотношение «прекрасного» и «возвышенного» в истории эстетики.

3. Главные виды «комического».
4. Сущность трагедии.
5. Связь трагического с возвышенным.
6. Основные характеристики эстетического переживания.
7. Соотношение субъективного и объективного аспектов вкуса.
8. Специфика эстетической ценности.
9. Многообразие эстетической деятельности.
- 10. Основные компоненты художественной деятельности.**

Раздел II:

1. Проблема происхождения искусства.
2. Почему искусство называют "мышлением в образах".
3. Взаимодействие искусства и религии.
4. Основные компоненты художественной деятельности.
5. Специфика художественного образа.
6. Музыкальное произведение как соотношение содержания и формы.
7. Функции искусства.
8. Проблема классификации искусства.
9. Проблема соотношения стиля и канона в искусстве.

Раздел III:

1. Проблема определения прекрасного в античности.
2. Различие взглядов на подражание Аристотеля от Платона.
3. Суть понятия «катарсис».
4. Охарактеризуйте основные проблемы византийской эстетики.
5. Идея универсализма художника в эстетике Возрождения.
6. Различие между "утонченностью вкуса" и "утонченностью аффекта" в представлении Д. Юма.
7. Роль эстетической способности в ряду других познавательных способностей человека по И. Канту.
8. Соотношение прекрасного и возвышенного у И. Канта.

9. Связь понятий "игры" и "видимости" в концепции Шиллера.
10. Г.Э. Лессинг о различии между поэзией и изобразительным искусством в "Лаокооне".
11. Ф. Шеллинг о мифологии как основании всякого искусства.
12. Как Г. Гегель предлагает изучать искусство? Его система отдельных видов искусств.
13. Как рассматривает Гегель процесс развития идеала?
14. Что такое неклассическая эстетика?

Темы рефератов:

1. Место и роль эстетики в системе философского знания.
2. Понятие «эстетического идеала» в истории эстетики.
3. Проблема эстетического воспитания человека.
4. Взаимоотношение художественного образа и реальности.
5. Роль воображения и фантазии в искусстве.
6. Проблема стиля в теории искусства.
7. Проблема синтеза искусств в философском осмыслении прошлого и настоящего.
8. Проблема целостности художественного произведения.
9. Роль образа в художественном творчестве и философствовании.
10. Концепция античной эстетики А.Ф.Лосева.
11. Эстетические аспекты русской православной софиологии.
12. Проблема прекрасного в эстетике В. Соловьева.
13. Эстетические идеи Г. Шпета.
14. Позитивистский вариант философии искусства И. Тэна.
15. Взгляды на искусство Ж.М. Гюйо ("Искусство с точки зрения социологии").
16. Формалистическая эстетика Э. Ганслика ("О музыкально прекрасном").
17. Формы художественного "видения" Г. Вельфлина ("Основные понятия истории искусств").

18. Эстетическое значение теории вчувствования Т.Липпса. ("Философия в систематическом изложении").
19. Философия искусства К.-В.-Ф. Зольгера.
20. Интуитивистский подход к искусству Б. Кроче.
21. Анализ художественного произведения в эстетике Н. Гартмана.
22. Взаимоотношение философии и поэзии в работах М. Хайдеггера.
23. Философия искусства Х. Ортеги-и-Гассета.
24. Структурализм в эстетике Р.Барта.
25. Проблема «автора» у М.Фуко.
26. Экспериментально-психологический подход к проблеме прекрасного К. Валентайна.
27. Анализ "эстетического сообщения" в семиотике У. Эко.
28. Семиотическая концепция искусства Ю.Лотмана.
29. Полистилистика как проблемы современного искусства.
30. Разновидности литературного творчества: эпос, лирика, драма.
31. Эстетические проблемы театрального искусства.
32. Живопись как специфический способ видения мира.
33. Специфика образа в художественной фотографии.
34. Эстетические проблемы искусства кино.
35. Особенности хореографического образа.
36. Основные проблемы философии музыки.
37. Особенности взаимоотношения содержания и формы в музыкальном произведении.
38. Специфика музыкального образа. И проблемы музыкальной интерпретации.
39. Особенности эстетического восприятия музыки. Эстетические проблемы музыкального искусства.
40. Место и роль художественной критики в художественной культуре.

Экзаменационные вопросы по дисциплине:

1. Эстетика как философская наука, ее предмет и задачи.
2. «Прекрасное» – основная категория эстетики.
3. Категории «возвышенное» и «низменное».
4. Категории трагического и комического.
5. Гармония, мера, пропорция – основы эстетического отношения к жизни.
6. Многообразие эстетической деятельности. Соотношение художественной и эстетической деятельности.
7. Эстетическое сознание: содержание и структура.
8. Художественный образ как форма мышления.
9. Процесс художественного творчества и его особенности.
10. Художественное произведение как форма бытия искусства.
11. Природа искусства, его полифункциональность.
12. Система видов искусств, их классификация.
13. Понятие художественного направления и стиля в искусстве.
14. Художественное воспитание и его роль в духовной жизни человека.
15. Возникновение искусства и особенности древней художественной культуры.
16. Эстетика античности. Платон.
17. Эстетика античности. Аристотель.
18. Эстетика античности. Плотин.
19. Эстетика Средневековья и Возрождения.
20. Эстетика Просвещения.
21. Немецкая классическая эстетика. И. Кант.
22. Немецкая классическая эстетика Г.-Ф.-В. Гегель.
23. Эстетика Романтизма.
24. Философия искусства Ф. Шеллинга.
25. Эстетика Реализма и Натурализма.

26. Эстетическая мысль в России.
27. Модернизм и эстетические идеи конца XIX века.
28. Эстетика авангарда.
29. Феномен массового искусства.
30. Постмодернизм и современный эстетический плюрализм.