

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Исторический факультет

УТВЕРЖДАЮ

И.о. декана исторического факультета МГУ

академик РАО, профессор

Белоусов Л.С.

_____/_____/_____
«__» _____ 20г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля):

---

13 В-ПД История эстетических учений

Уровень высшего образования:

магистратура

Направление подготовки (специальность):

50.04.03 «История искусств»

ОПОП: Теория, методология, история искусства и архитектуры

Форма обучения:

Очная

Рабочая программа рассмотрена и утверждена
Методической комиссией философского факультета

Москва 2022

На обратной стороне титула:

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки «**История искусств**» программы магистратуры, реализуемых последовательно по схеме интегрированной подготовки.

ОС МГУ утвержден решением Ученого совета МГУ имени М.В.Ломоносова от 17 июня 2019 года (протокол №2).

Год приема на обучение __с 2022

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Место дисциплины в основной образовательной программы (ООП):

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

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия:

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

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников.

Компетенция (код)	Индикатор достижения компетенции	Результаты обучения, соответствующие указанному элементу образовательной программы
------------------------------	---	---

Компетенция УК-1	Индикатор УК-1.1 Осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывает стратегию действий, формулирует научно обоснованные гипотезы, применяет методологию научного познания в профессиональной деятельности	Знать основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной культурой Знать главные направления философии в их историческом своеобразии Уметь использовать основные категории и концепции философии при решении социальных и профессиональных задач Уметь осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода Уметь вырабатывать стратегию действия Уметь формулировать научно обоснованные гипотезы Уметь применять методологию научного познания в профессиональной деятельности
-----------------------------------	---	---

Компетенция УК-3	Индикатор УК-3.1 Использует основные философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач	Знать основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной культурой Знать главные направления философии в их историческом своеобразии Уметь использовать основные категории и концепции философии при решении социальных и профессиональных задач Уметь использовать основные категории и концепции философии при решении социальных и профессиональных задач
-----------------------------------	---	--

Компетенция УК-6	Индикатор УК-5.1 Применяет современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке (иностраннных языках) для академического и профессионального взаимодействия	Уметь применять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаимодействия
-----------------------------------	--	--

Компетенция УК-11	Индикатор УК-11.1 Анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной культурой Знать главные направления философии в их историческом своеобразии Уметь использовать основные категории и концепции философии при решении социальных и профессиональных задач Знать основные языковые нормы иностранного языка (лексика, грамматика,) в сфере академического и профессионального общения Уметь понимать иноязычную устную и письменную академическую речь и участвовать в процессе межкультурного взаимодействия с использованием современных коммуникативных технологий устной и письменной формах Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
------------------------------------	--	--

Компетенция УК-12	Индикатор УК-12.1 Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, формирует приоритеты личностного и профессионального развития	Уметь определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки Уметь формировать приоритеты личностного и профессионального развития
------------------------------------	---	---

Компетенция ОПК-1	<p>Индикатор ОПК-1.1.</p> <p>Демонстрирует знание основных понятий теории искусства, основных концепций и методов искусствознания</p> <p>Индикатор ОПК-1.2.</p> <p>Применяет понятия теории искусства и методы искусствознания при анализе произведения искусства</p> <p>Индикатор ОПК-1.3.</p> <p>Критически осмысливает и применяет знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ</p>	<p>Знать основные понятия теории искусства, основные концепции и методы методологии истории искусства</p> <p>Уметь применять основные понятия теории искусства, основные концепции и методы методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ по истории искусства</p>
------------------------------	--	---

Компетенция ОПК-2	<p>Индикатор ОПК-2.3</p> <p>Анализирует и обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, используя комплекс методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин.</p>	<p>Знать современные междисциплинарные подходы в области истории искусства</p> <p>Уметь анализировать и обобщать результаты научного исследования, применяя комплексно современные междисциплинарные подходы в области истории искусства</p>
------------------------------	--	--

Компетенция ОПК-3	<p>Индикатор ОПК-3.1</p> <p>Демонстрирует знание методологических принципов, принятых в конкретной области истории искусства</p> <p>Индикатор ОПК-3.2</p> <p>Умеет анализировать художественный памятник или проблему, применяя различные методы</p>	<p>Знать современные научные стратегии и методологические принципы в области истории искусства, теории искусства, методологии истории искусства</p> <p>Уметь применять современные научные стратегии и методологические принципы в исследованиях по истории искусства, теории и методологии истории искусства.</p>
------------------------------	--	--

Компетенция ОПК-4	<p>Индикатор ОПК-4.1</p> <p>Демонстрирует знания в области истории искусства, теории и методологии истории искусства, необходимые для преподавания истории искусства и мировой художественной культуры</p> <p>Индикатор ОПК-4.2</p> <p>Использует различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных учебно-методических и педагогических задач</p>	<p>Знать основные факты, понятия, термины, концепции в области истории искусства, теории и методологии истории искусства, необходимые для учебно-методического обеспечения преподавательской работы</p> <p>Уметь разъяснять процессы, понятия, термины, концепции в области истории искусства, теории и методологии истории искусства в рамках преподавания истории искусства и мировой художественной культуры; ставить учебно-методические и педагогические задачи</p>
------------------------------	--	--

Компетенция ОПК-5	<p>Индикатор ОПК-5.1</p> <p>Демонстрирует на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ по истории искусства (способен в срок подготовить исследовательскую работу, сделать семинарский доклад, выполнить задания на практических занятиях).</p> <p>Индикатор ОПК-5.2</p> <p>Демонстрирует понимание необходимости конструктивных отношений в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности</p>	<p>Знать основные принципы и задачи организации научно-исследовательских и научно-производственных работ по истории искусства</p> <p>Уметь управлять своим временем, определять и распределять задачи при подготовке научно-исследовательских и научно-производственных работ по истории искусства</p>
------------------------------	---	--

Компетенция ОПК-6	<p>Индикатор ОПК-6.1</p> <p>Умеет объяснить культурную ценность и важность изучения искусства определенной эпохи</p> <p>Индикатор ОПК-6.2</p> <p>Осознает общественную важность сохранения, изучения и пропаганды художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства.</p>	<p>Знать специфику средств художественной выразительности, художественных техник в искусстве изучаемой эпохи</p> <p>Уметь охарактеризовать универсальное культурное значение и художественные особенности памятников изучаемой эпохи</p>
------------------------------	---	--

Компетенция ОПК-7	Индикатор ОПК-7.1 Использует современные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в каталогах библиотек, специализированных базах данных, сети Интернет	Знать основные современные информационно-коммуникационные технологии и методы поиска информации, необходимой для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач в области истории искусства Уметь применять современные информационно-коммуникационные технологии и решать с их помощью исследовательские, педагогические и прикладные задачи профессиональной деятельности
------------------------------	--	--

Компетенция МПК-5	Индикатор МПК – 5.1. Формулирует исследовательские гипотезы и модели с опорой на теоретический фундамент современной науки о теории, методологии, истории искусства.	Знать основы формулирования исследовательских гипотез и моделей с опорой на теоретический фундамент современной науки о теории, методологии, истории искусства, их верификации на основе эмпирического материала с использованием специализированных баз научных данных Уметь формулировать исследовательские гипотезы и модели с опорой на теоретический фундамент современной науки о теории, методологии, истории искусства, их верификации на основе эмпирического материала с использованием специализированных баз научных данных
	Индикатор МПК – 5.2 Понимает необходимость верификации исследовательских гипотез.	
	Индикатор МПК – 5.3 Подтверждает соответствие итогового результата теоретическому предположению или заданию на основе эмпирического материала с использованием специализированных баз научных данных.	

4. Объем дисциплины (модуля) составляет **2 з.е.**, в том числе **32 академических часа**, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (семинары), **40 академических часа** на самостоятельную работу обучающихся.

5. Формат обучения – очное в аудитории.

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий:

№	Наименование разделов и тем	Всего (ак. час.)	Контактная работа (ак.час.)		Самост оятель ная работа	Формы контроля
			Лекции	Семи нары		
1	Эстетика и философия искусства.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
2	Основные эстетические категории.	4		2	2	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии

3	Проблема художественного стиля.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
4	Содержание и форма в произведении искусства.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
5	Эстетические проблемы композиции в изобразительных искусствах.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
6	Религия, нравственность и искусство.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
7	Искусство и наука. Проблема объективности красоты.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
8	Современные проблемы эстетики.	4		2	2	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
9	Мусические и пластические искусства в античности.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
10	Эстетика пифагорейцев и досократиков.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
11	Эстетика Платона и Аристотеля.	4		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
12	Эстетика эллинизма.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
13	Эстетика западно-европейского средневековья.	4		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
14	Византийская и древнерусская эстетика.	4		2	2	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
15	Эстетика ислама.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
16	Проблема прекрасного в эстетике Возрождения.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
17	Эстетические принципы барокко и классицизма.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
18	Эстетика просветителей.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
19	Немецкая классическая эстетика.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
20	Эстетика романтиков. Эстетика натурализма и реализма.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
21	Эстетика символизма, модерна.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии

22	Эстетика модернизма и манифестарная эстетика авангарда.	4		2	2	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
23	Западно-европейская эстетика XX века.	4		2	2	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
24	Семиотический и структуралистский подходы к изучению искусства.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
25	Эстетика постмодернизма. Неклассическая эстетика рубежа XX-XXI вв. Особенности эстетической мысли постмодернизма.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
26	Концептуальное и актуальное искусство.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
27	Категории постклассической эстетики.	2		1	1	рефераты, свободные эссе, проблемные дискуссии
	Зачет	8			8	
	Всего	72		32	40	

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 - 7	19	Конспектирование рекомендованных текстов и подготовка их обсуждения на коллоквиуме.
Темы № 8- 14	19	Конспектирование рекомендованных текстов и подготовка их обсуждения на коллоквиуме.
Темы № 9- 21	19	Конспектирование рекомендованных текстов и подготовка их обсуждения на коллоквиуме.
Темы № 22- 27	19	Конспектирование рекомендованных текстов и подготовка их обсуждения на коллоквиуме.
Итого	76	

12. Учебная программа

Раздел 1. Классическая эстетика.

1. Эстетика и 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. Произведение 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 прасимволе (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.

9. Музыкальные и пластические искусства в античности. Миф и искусство. Иерархия искусств. Трехчленная хорея. 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 и досократиков. 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 (Эсхила, Софокла, Еврипида). Перипетия, катарсис. Форма и материя, возможное и действительное в искусстве. Учение о метафоре. Концепция подражания у Аристотеля.

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 скептиков. 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. Критическое отношение к античному искусству и идолопоклонству у апологетов. Концепция Августина и его эстетические искания («Исповедь», «О музыке»). Категории человеческой и небесной музыки у Боэция. Тривиум и квадриум. Символизм средневекового искусства. Сущность красоты и света в апофатическом богословии (Ареопагитики). Схоластика. Сен-Викторская школа. Абельяр, Бернар Клервосский, Сугерий о 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 Вителло о перспективе (13 в.). Рисунки Виллара де Оннекура и их эстетическое значение. Музыкальная нотация Гвидо де Арrezzo. Ars nova. Идеализм и натурализм в готической скульптуре (по М. Дворжаку). Эволюция символической системы средневекового искусства (Й. Хейзинга).

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. 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, андалузийский 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 живописи», «О ваянии»). Иерархия архитектурных ордеров 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. Цуккаро). Учение Цуккаро 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. Трактат о прекрасном и возвышенном 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. Polemica 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.

Раздел 2. Неклассическая эстетика.

20. Эстетика романтиков. Эстетика натурализма и реализма. Романтическое учение о гармонии («йенские 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 средневековой 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. 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. Влияние идей Н. 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. 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 (трактровка «золотого сечения» как универсального закона красоты). «Физика искусства» Г. Земпера. Теория В. Вorrингера. 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). «Произведение искусства в век технической воспроизводимости» (В. Беньямин). 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 подход.

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). Проблема восприятия современного произведения искусства и теория «атмосфер» Г. Бёме.

26. Концептуальное и актуальное искусство. Философичность концептуального и актуального искусства. Преодоление «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 и эгалитаристские тенденции в современном искусстве. 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. Феминистская эстетика (Гр. Поллок). Полистилистика, 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. Карнавализация и перформативность. Интерактивность в современном цифровом искусстве.

7. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств

7.1 Формы и типовые задания текущего контроля

Темы для рефератов, свободных эссе, проблемных дискуссий:

1. Основные эстетические категории.
2. Эстетическое понятие катарсиса.
3. Происхождение искусства из игры.
4. Содержание и форма в произведении искусства.
5. Канон и его роль в искусстве.
6. Место художника в современном социуме.
7. Основы систематизации искусств.
8. Мифологические темы в искусстве.
9. Мусические и пластические искусства в Древней Греции.
10. Эстетика античности.
11. Эстетика Сократа и Платона.
12. «Поэтика» Аристотеля. Неоплатонизм и византийская эстетика.
13. Эстетика патристики.
14. Эстетика и схоластика.
15. Византийская и древнерусская эстетика.
16. П. А. Флоренский о храмовом синтезе и искусств /обратной перспективе.
17. Эстетика Востока: Ислам, Индия, Дальний Восток.
18. Проблема прекрасного в эстетике Возрождения.
19. Эстетические принципы барокко и классицизма.
20. Эстетика просветителей (Руссо, Вольтер, Дидро, Лессинга).
21. Эстетические идеи в немецкой классической философии (Кант, Гегель, Шеллинг).
22. Эстетика романтиков.
23. Эстетика натурализма и реализма
24. Эстетика символизма, модерна.
25. Эстетика всеединства.
26. Эстетика раннего модернизма и авангарда
27. Западная эстетика XX века.
28. Эстетика и психоанализ.
29. Семиотический и структуралистский подходы к изучению искусства.
30. Эстетика постмодернизма.

7.2 Формы и оценка самостоятельной работы

Конспектирование фрагментов рекомендованных текстов по тематике курса с обсуждением их на двух контрольных коллоквиумах.

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации – зачета

Примерный список вопросов к зачету:

1. Эстетическая ценность. Эстетическое суждение.
2. Основные эстетические категории.
3. Происхождение термина катарсис и его значение у античных мыслителей.
4. Эстетические основы систематизации искусств.
5. Семантические уровни художественного произведения.
6. Канон и его роль в искусстве.
7. Различные системы художественной перспективы и их роль в реализации эстетического смысла произведения.
8. Морализм и искусство. Роль сопереживания в эстетике.
9. Искусство и наука. Проблема объективности красоты.
10. Искусство как коммуникативная система.
11. Мусические и пластические искусства в античности.
12. Эстетика пифагорейцев.
13. Эстетика Платона.
14. Эстетика Аристотеля.
15. Эстетика эллинизма.
16. Эстетические концепции раннего христианства (апологеты, Августин).
17. Эстетика иконы, концепция подражания в апофатическом богословии.
18. Абельяр, Бернар Клервоский, Сугерий об месте образов в сакральном искусстве. Определение красоты у Фомы Аквинского.
19. Замещение понятий мера, симметрия, гармония понятиями «символ» и «образ» в христианском религиозном искусстве.
20. Эстетика ислама. Выразительность геометрического орнамента, арабески. Архитектурный символизм мечети.
21. Идеал прекрасного в эстетике Возрождения.
22. Эстетические принципы барокко и классицизма.
23. Эстетика просветителей.
24. Немецкая классическая эстетика.
25. Эстетика романтиков.
26. Эстетика натурализма и реализма.
27. Эстетика символизма, модерна.
28. Эстетика русского религиозно-философского ренессанса.
29. Эстетика модернизма и манифестарная эстетика авангарда.
30. Эстетика «значащей формы» и формальный подход в искусствознании и литературоведении.
31. Эстетические основания иконологии.
32. Эмпирическая эстетика.
33. Эстетическая теория «вчувствования».
34. Эстетика интуитивизма.
35. Психоаналитическая трактовка художественного творчества.
36. Феноменологический подход и экзистенциализм в эстетике.
37. Герменевтическая и рецептивная эстетика.
38. Франкфуртская школа и социология искусства.

39. Неотомизм и современный христианский платонизм в эстетике.
40. Семиотический и структуралистский подходы к изучению искусства.
41. Отличие понятий модернизм и постмодернизм в эстетическом контексте.
42. Эстетические принципы постструктуралистской теории искусства.
43. Категории неклассической эстетики: полистилистика, цитатность, интертекстуальность, деконструкция.
44. Коннотация в искусстве.
45. Соотношение автора и текста в постмодернистской эстетике.
46. Постфрейдизм и современная эстетическая теория.
47. Институциональная теория искусства и проблема границы произведения искусства.
48. «Произведение искусства в век технической воспроизводимости».
49. Жанры и направления искусства постмодернизма, гибридные эстетические формы.
50. Антимиметизм в современном искусстве.

Оценка РО и соответствующие виды оценочных средств	незачет	зачет
Знания	Отсутствие знаний основных теоретических эстетических учений и систему эстетических категорий;	Сформированные систематические знания по об основных теоретических эстетических учений и систему эстетических категорий;
Умение	Отсутствие умений классифицировать эстетические направления в соответствии с их направленностью; анализировать структуру эстетического опыта	Успешное умение классифицировать эстетические направления в соответствии с их направленностью; анализировать структуру эстетического опыта

8. Ресурсное обеспечение:

- **Перечень основной и дополнительной литературы:**

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. - КноРус, 2017. - 528 с.
2. Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009;
3. Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2004;
4. Кондратьев Е.А. Художественная деталь и целое. М., «Индрик», 2010;
5. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004;\

Дополнительная литература

1. Татаркевич В. История шести понятий. М., 2004;
2. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999;
3. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб, 2004;
4. Шпенглер О. Закат Европы. т.1. М., 1993;
5. Шестаков В.П. Развитие музыкально-эстетических идей западноевропейского средневековья // Эстетика и искусство. М., 1966;
6. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика. М., 1992;
7. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991;
8. Флоренский П.А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000;
9. Философия русского религиозного искусства. Антология. М., 1993;
10. Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971;
11. Малявин В.В. Сумерки Дао. М., 2000;
12. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982
13. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976;
14. Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи. Человек и вещь. Портрет и натюрморт. М., 1998;
15. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. Л., 1982;

Перечень лицензионного программного обеспечения: компьютерная операционная система Windows, офисный пакет приложений Microsoft Office (Word, PowerPoint и пр.), браузер.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- интернет-ресурсы кафедры эстетики
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- <http://www.rchn.org.ru/> - «Российская сеть культурного наследия».
- <http://www.culture.ru> - Российский фонд культуры.
- <https://www.iaaesthetics.org/item/77-contemporary-aesthetics>

Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор).

9. Язык преподавания: русский

10. Преподаватель:

Кондратьев Евгений Андреевич, к.ф.н., доцент

11. Автор программы:

Кондратьев Евгений Андреевич, к.ф.н., доцент