

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

Гуманитарный институт
(Наименование института)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

Петровичева Е.М.

04 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Эстетика

(наименование дисциплины)

направление подготовки / специальность

47.03.03 Религиоведение

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки

Религиоведение

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2022

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

_____ Гуманитарный институт

(Наименование института)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

_____ Петровичева Е.М.

«_____» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

_____ **ЭСТЕТИКА**

(наименование дисциплины)

направление подготовки / специальность

_____ **47.03.03 Религиоведение**

(код и наименование направления подготовки (специальности))

направленность (профиль) подготовки

_____ **Религиоведение**

(направленность (профиль) подготовки)

г. Владимир

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Эстетика» является:

- ознакомление с предметной областью эстетики и со спецификой эстетического освоения действительности;
- освоение аксиологического подхода к логике и методологии научного исследования;
- обнаружение тенденций историко-философского процесса в аспекте эстетической проблематики;
- систематическое изучение эстетических теорий на материале классических философских доктрин;
- анализ современного состояния эстетической мысли;
- изучение актуальных проблем эстетической теории в многообразии форм эстетического отношения человека к действительности;
- изучение философии искусства в качестве специального раздела эстетической теории;
- рассмотрение актуальных теоретических проблем современных эстетических учений;
- ознакомление с различными типами интерпретаций рассматриваемых художественных произведений;
- раскрытие специфики эстетики как науки философского цикла.

Задачи: Основной задачей данной дисциплины является усвоение студентами направления подготовки бакалавриата 47.03.03 «Религиоведение» основных положений, концепций и понятий дисциплины «Эстетика» для последующего использования и применения в образовательном и научном процессе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Эстетика» относится к базовой части учебного плана.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-1 Способен использовать в процессе профессиональной деятельности базовые религиоведческие знания.	ПК-1.1. Знает основные категории философии религии и религиоведения, специфику исторического развития религий, основы межкультурной коммуникации. ПК-1.2 Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм. ПК-1.3. Владеет навыками анализа философских,	Знает основы эстетики и норм межконфессиональной коммуникации. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм. Владеет анализом и инструментами оценки культурных и социальных явлений в парадигме эстетики и	Тестовые вопросы Ситуационные задачи Практико-ориентированное задание Эссе, доклады

	религиоведческих и исторических фактов, оценки явлений культуры.	религиоведения.	
ПК-2 Способен использовать различные методы научного и религиоведческого исследования в профессиональной деятельности.	<p>ПК-2.1 Знает основы и принципы критического мышления, методы религиоведческого исследования.</p> <p>ПК-2.2 Умеет формулировать и обосновывать, ценностные приоритеты, социальные идеалы и нормы научной рациональности как основания индивидуального и коллективного мировоззрения; рационально формулировать и аргументировать, критически оценивать и анализировать содержание и цели познавательных действий, научных проектов, программ социальной практики, направленной на решение актуальных проблем общественной жизни и преобразование природной и социальной действительности.</p> <p>ПК-2.3 Владеет фундаментальными понятиями и новейшими достижениями философии религии и религиоведения, необходимыми для решения научно-исследовательских задач.</p>	<p>Знает основы и принципы критического мышления, методы религиоведческого исследования.</p> <p>Умеет обосновывать ценностные приоритеты, критически оценивать социальные явления в рамках вопросов мировоззрения и критического мышления.</p> <p>Владеет новейшими данными в области исследования в рамках философии религии и религиоведения, необходимыми для достижения поставленных целей.</p>	<p>Тестовые вопросы</p> <p>Ситуационные задачи</p> <p>Практико-ориентированное задание</p> <p>Эссе, доклады</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником	Самостоятельн	Формы текущего контроля успеваемости,
-------	--	---------	-----------------	---	---------------	---------------------------------------

				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практической подготовки		форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Предмет и задачи эстетики. Эстетика в системе научных знаний	2	1-2	2	2			3	
2	Античная эстетика.	2	3-4	2	2			3	
3	Эстетика средневековья и эстетические воззрения эпохи Возрождения.	2	5-6	2	2		2	3	Рейтинг-контроль 1
4	Эстетика Нового времени и Просвещения.	2	7-8	2	2			3	
5	Немецкая классическая эстетика.	2	9-10	2	2		2	3	
6	Истоки неклассической эстетики.	2	11-12	2	2			3	Рейтинг-контроль 2
7	Эстетические теории XX-XXI вв.	2	13-14	2	2			3	
8	Структура эстетического сознания. Виды эстетической деятельности.	2	15-16	2	2		2	3	
9	Предмет и специфика искусства. Психология художественного творчества.	2	17-18	2	2			3	Рейтинг-контроль 3
Всего за <u>2</u> семестр:		2	1-18	18	18		6	27	Экзамен (45 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине		2	1-18	18	18		6	27	Экзамен (45 ч.)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

II Семестр

Раздел 1. Предмет и задачи эстетики. Эстетика в системе научных знаний.

Тема 1 Предмет и задачи эстетики.

Содержание темы: эстетика как знание о сущности эстетического в действительности, об общих законах эстетической деятельности и свойствах эстетического сознания. Изменение предмета эстетики в процессе развития общественно-исторической практики. Предмет эстетики и дифференциация наук. Эстетика и искусство. Эстетика и философия. Эстетика и наука.

Раздел 2. Античная эстетика.

Тема 1 Античная эстетика.

Содержание темы: Специфика и проблема периодизации античной эстетики. Художественная культура Греции классического периода. Философия искусства Платона — эстетический принцип и его модификации: число, мера, гармония, ритм; проблема художественного вдохновения. Философский смысл прекрасного; концепция иерархии красоты; специфика искусства в его отношениях к познанию (философии), ремеслу, морали. Противоречивое

отношение к проблеме подражания и вопросы художественного воспитания. Интерпретация платоновского учения об искусстве в последующей эстетике. Теория искусства Аристотеля. Необходимость термина калокагатия; основные темы трактата «Об искусстве поэзии» - определение прекрасного, смысл миметического искусства, классификация видов искусства, анализ трагедии, теория катарсиса; вопросы художественного воспитания в «Политике» и «Риторике». Варианты толкования аристотелевского катарсиса в последующей эстетике.

Раздел 3. Эстетика средневековья и эстетические воззрения эпохи Возрождения.

Тема 1 Эстетические воззрения эпохи Возрождения.

Содержание темы: Гуманизм и антропоцентризм ренессансного мироощущения. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Закат ренессансной художественной идеологии и стиль барокко. Общее понятие, исторические границы, периодизация художественной культуры Возрождения. Предвозрождение: поиски идеала в символической вселенной Данте Алигьери, переход к новому стилю в искусстве Джотто ди Бондоне. Гуманизм как принцип мироотношения. Гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. Жизнь как игра воображаемого. Парадоксы культуры Ренессанса. Автобиография как письмо в будущее Франческо Петрарки, своеобразие эстетического учения Николая Кузанского, философия любви и красоты в неоплатонизме Марсилио Фичино, гуманистическая концепция человеческой личности Пико делла Мирандолы. Представления о решающей роли искусства как средства совершенствования человеческой природы и становления индивидуальности. Особенности ренессансного творческого мышления. Художник Возрождения: мастер и философ. Связь эстетики с художественной практикой: учение о красоте и гармонии Леона Баттиста Альберти, познавательно-аналитическая и конструктивно-идеализирующая тенденции в творчестве Леонардо да Винчи, формулы ренессансного неоплатонизма в искусстве Микеланджело Буонарроти, стилистический анализ истории искусств Джорджо Вазари, учение о пропорциях в эстетике Альбрехта Дюрера.

Раздел 4. Эстетика Нового времени и Просвещения.

Тема 1 Эстетика Нового времени и Просвещения.

Содержание темы: Полярные моменты эстетического сознания XVII века: барокко и классицизм.

Специфика классицизма как художественного направления. Рационалистический подход к искусству в «Компендиуме о музыке» и «Трактате о страстях» Р. Декарта. Рационализм и эстетика классицизма. Художественная программа Н. Буало («Поэтическое искусство»), разработка центральных категорий классицистического метода: разум, образец, вкус. Специфика барочного мировосприятия, особенности стиля. Эстетические принципы барокко Б. Грасиана: теория остроумия и творческой интуиции, антиномия природы и культуры, понятие синдерсиса. Учение о «предустановленной гармонии» Г. Лейбница, его влияние на эстетику немецкого Просвещения. Основные черты эстетики немецкого Просвещения. Определение философского статуса эстетики в теории А. Баумгартена. Принципы анализа всемирного искусства и мировой истории в наследии И.И. Винкельмана, несогласие Г.Э. Лессинга с концепцией красоты Винкельмана. Проблема классификации видов искусства, практическая направленность художественной критики Лессинга. Задачи театра в примирении этического и эстетического (Лессинг, Ф. Шиллер). Художественно-эстетический путь от Просвещения к романтизму: культурологическая теория Шиллера, влияние «Фауста» И.В. Гете на творчество романтиков. Состав эстетических воззрений французских просветителей: отношение к наукам и искусствам Ж.-Ж. Руссо, проблемы художественной культуры в произведениях Ф.-М. Вольтера, парадоксальность эстетических воззрений Д. Дидро. Отличительные черты английской просветительской эстетики (У. Хогарт, Э. Берк, Ф. Хатчесон, А. Шефтсбери, Б. Мандевиль, Г. Хоум). Проблема взаимосвязи искусства и морали, критика вкуса, сенсуалистический принцип в анализе эстетического сознания.

Раздел 5. Немецкая классическая эстетика.

Тема 1 Немецкая классическая эстетика.

Содержание темы: Эстетика Канта. Эстетические взгляды Канта «докритического» периода. «Игра» и «видимость» как эстетические категории. Принцип целесообразности в эстетике Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного в «Критике способности суждения». Антиномия вкуса. Классификация искусств. Концепция гения. Эстетические взгляды Гёте в работах «Простое подражание природе. Манера. Стиль» и «Учение о цвете». Эстетические взгляды Ф. Шиллера в «Письмах об эстетическом воспитании человека». «Философия искусства» Шеллинга. Характеристика эстетического и анализ эстетических категорий в «Лекциях по эстетике» Гегеля. Искусства и этапы его развития в системе Гегеля. Классификация искусств в системе Гегеля. «Опредмечивание» и «распредмечивание» как эстетические категории в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркса.

Раздел 6. Истоки неклассической эстетики.

Тема 1 Истоки неклассической эстетики.

Содержание темы: Эстетизм как тип мирозерцания в философии С. Кьеркегора. Ирония как способ человеческого существования, сходство и различие античной и романтической иронии. Учение о трёх типах экзистенции – эстетической, этической, религиозной (основная характеристика, концептуальные персонажи). Особенности промежуточных форм: иронической и комической. Псевдонимная концепция, обращение к косвенному методу высказывания, особенности философствования при помощи концептуальных персонажей. Метафизические основания эстетики А. Шопенгауэра. Роль кантовской, платоновской и древнеиндийской традиций в становлении шопенгауэровской системы. Ступени объективации воли, ее проявления в окружающем мире и человеке. Ступени самоуничтожения воли: освобождение через искусство, аскеза и раскрепощение. Построение системы классификации искусства на основе различных этапов объективации воли. Искусство — путь преодоления воли, «утешение» искусством и особое значение музыки, враждебность «толпы» к прекрасному и гений как «безвольный» человек. Музыкальность ранних произведений Ф. Ницше («Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм»): дионисийское и аполлоническое начала в культуре и в истории, эволюция античной трагедии, Сократ как воплощение теоретического человека, философия античной трагедии, критика аристотелевской теории трагедии.

Раздел 7. Эстетические теории XX-XXI вв.

Тема 1 Эстетические теории XX-XXI вв.

Содержание темы: Психоаналитическая концепция художественного творчества: З. Фрейд о сублимации индивидуального бессознательного в творчестве художника, о методологии психоанализа в исследовании комического, о толковании произведений искусства. К.Г. Юнг о проявлении коллективного бессознательного в искусстве и типологии художественного творчества, методологические позиции в интерпретации художественных произведений, проблема происхождения архетипических сюжетов; сюрреализм как путь к бессознательному — «фрейдистский» метод С. Дали. Миф о герое О. Ранка. Влияние фрейдизма на практику искусства. Феноменологическая эстетика. Эстетическая концепция Р. Ингардена. Эстетическая теория М. Дюфрэнна: источники, сущность и назначение искусства и эстетического опыта, особенности эстетического объекта, структура эстетического восприятия, проблемы художника и художественного творчества. Философские основы и принципы анализа художественного творчества в эстетике экзистенциализма. Философия искусства М. Хайдеггера. К. Ясперс: понимание искусства как средства ухода от «повседневного существования» к «подлинному бытию»; концепция трагического. Ж.-П. Сартр: специфика анализа художественного сознания; эскапистская и ангажированная модели художественного творчества; антипсихологическая установка в искусстве; концепция «театра ситуаций»; совокупность методологических приемов в анализе искусства. А. Камю: проблема абсурдного творчества, тема трагизма художника, экзистенциалистская формула творчества, трактовка творчества актера; искусство как воплощение вечного бунта, теория

романа, роман как основная форма стилизации реального, соотношение бунта и стиля; о социальной роли искусства и писателя в жизни современного общества. Философия искусства А. Мальро. Х. Ортега-и-Гассет: проблема дегуманизации искусства XX века; тенденции нового стиля; элитарная концепция искусства; теория метафоры. Герменевтика и искусство в наследии Х.-Г. Гадамера.

«Путешествие сквозь семиологию» Р. Барта: концепция языка; связь языка и литературы; от «произведения» к «тексту»; подходы к чтению текста; «смерть автора» как кульминация критики идеологии института Литературы; семиотика фотографии. Ризомное мышление и теория шизофренического дискурса Ж. Делеза: ризома — корневище — как символ нового типа культуры, принципы ризомы; анализ теоретических принципов организации поэтического языка, о выразительной функции языка; интерпретация типа образности, сформированного кинематографом; понятие «симулякра». Анализ постмодернистской ситуации в работах Ж. Бодрийера. Эстетические парадигмы модернизма. Системный анализ постмодернистской эстетики как феномена культуры.

Раздел 8. Структура эстетического сознания. Виды эстетической деятельности.

Тема 1 Структура эстетического сознания.

Содержание темы: Своеобразие эстетического сознания. Социальные и исторические детерминанты эстетического сознания. Гносеологические аспекты эстетического сознания. Истина и красота. Эстетические потребности и чувства. Природное и социальное в эстетическом чувстве, его связь с познанием и эстетической деятельностью человека. Общественное и индивидуальное в эстетических чувствах. Эстетические оценки. Сложность и многообразие эстетических оценок. Эстетические ценности. Объективный характер эстетических ценностей. Эстетический идеал и эстетическое совершенство. Связь эстетического идеала с политическими и нравственными идеалами общества. Проблема эстетического вкуса. Норма вкуса. Антиномия вкуса. Воспитание эстетического вкуса. Принципы формирования эстетических взглядов и теорий. Место и роль эстетических взглядов в мировоззрении художника. Обыденное эстетическое сознание и эстетические теории. Категориальный аппарат эстетики. Принципы систематизации эстетических категорий. «Эстетическое» как метакатегория эстетики. Категории «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», «комическое».

Раздел 9. Предмет и специфика искусства. Психология художественного творчества.

Тема 1 Психология художественного творчества.

Содержание темы: Творческий процесс и его особенности. Место и роль жизненных наблюдений в процессе творчества. Замысел и исполнение. Анализ и эксперимент в творчестве. Интеллектуальный и эмоциональный компоненты творчества, сознательное и бессознательное в творчестве. Процесс художественного творчества в свете современной психологии. Художественная одарённость. Талант и гений, талант и мастерство, талант и труд. Значение художественного воображения, вдохновения и интуиции в творческом процессе. Идеальный замысел и способы его реализации в процессе художественного творчества. Мастерская художника. Средства художественного выражения мысли. Значение эстетической формы в художественном творчестве. Форма и содержание в процессе создания художественного произведения.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

II Семестр

Раздел 1. Предмет и задачи эстетики. Эстетика в системе научных знаний.

Тема 1 Эстетика в системе научных знаний.

Содержание темы: эстетика и философия культуры; эстетика, социология и психология. Место эстетики в системе наук об искусстве. Эстетика как методологическая основа искусства, художественной критики и технической эстетики. Эстетика и теория отдельных

видов искусства. Структура эстетического знания. Эстетика как система законов и категорий. Метод исследования в эстетике. Историческое и логическое в эстетике. Эстетическая теория и теория искусства. Значение эстетической культуры индивида. Развитие эстетической рефлексии и эстетического вкуса.

Раздел 2. Античная эстетика.

Тема 1 Античная эстетика.

Содержание темы: Эстетика мифа. Антропоморфизм мифологической картины мира. Выразительные особенности языка мифа. Искусство и ремесло. Эстетические взгляды Гераклита и Пифагора. «Космос» как эстетическая категория. Порядок и структурность бытия. Понятия пропорции и гармонии. Музыка и её значение в жизни космоса. Эстетические взгляды Демокрита, софистов и Сократа. Красота предмета как характеристика его соразмерности потребностям человека. Принцип целесообразности красоты. Прекрасное и полезное. Прекрасное и доброе, принцип калокагатии. Критерии художественного мастерства. Обусловленность искусства социальными потребностями. Искусство как подражание. Античная трагедия и трагедия античности. Значение работы Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» для современного искусства. Эстетика поздней античности. Стоики, скептики, эпикурейцы. Неопифагорейство и неоплатонизм. Прокл и Плотин. Трактат Плотина «О прекрасном». Неоплатонизм как теоретический источник христианской эстетики.

Раздел 3. Эстетика средневековья и эстетические воззрения эпохи Возрождения.

Тема 1 Эстетика средневековья.

Содержание темы: Эстетика западного Средневековья: Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, Августин, Фома Аквинский. Красота телесная и духовная. Полемика иконоборцев и иконопочитателей. Символ и образ в средневековом искусстве. Эстетический смысл иконы. Эстетика средневекового карнавала. Куртуазная эстетика позднего Средневековья. Искусство в системе средневековой культуры. Специфика эстетического мировосприятия. Искусство и красота в средневековой эстетике. Проблема прекрасного в наследии Аврелия Августина («Исповедь», «О музыке»). Северин Боэций о природе красоты и гармонии, музыкальная теория («О музыке», «Об арифметике»). Проблемы красоты в наследии Пьера Абеляра. Эстетические суждения Фомы Аквинского: определение прекрасного, условия красоты, связь эстетического удовольствия с познанием.

Раздел 4. Эстетика Нового времени и Просвещения.

Тема 1 Эстетика Нового времени и Просвещения.

Содержание темы: Нравственный смысл красоты в эстетике английского Просвещения. Эстетические трактаты Шефтсбери «Моралисты», Ф. Хатчесона «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели», Э. Бёрка «Философское исследование происхождения наших идей возвышенного прекрасного», Д. Юма «О норме вкуса», Г. Хоума «Основания критики», У. Хогарта «Анализ красоты». Эстетика французского Просвещения. «Критические размышления о поэзии и живописи» Дюбо. Эстетические взгляды Вольтера и Руссо. Теория драмы и концепция актёрской игры Дидро. Трактат Дидро «Парадокс об актёре». Эстетика немецкого Просвещения. Возникновение эстетики как науки в работах А. Баумгартена. Концепция античного искусства в «Истории искусств древности» Винкельмана. Проблема классификации видов искусства и художественной правды в работах Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия».

Раздел 5. Немецкая классическая эстетика.

Тема 1 Немецкая классическая эстетика.

Содержание темы: Эволюция интереса к теории искусства и эстетической проблематике в философии И. Канта. «Критика способности суждения» как философский тип эстетики: область «рефлектирующей» способности суждения, характеристика суждений вкуса, аналитика прекрасного, аналитика возвышенного, определение искусства, классификация видов искусства, учение о субъекте художественного творчества («о гении»), теория эстетических идей, понятие игры, антиномичность суждения вкуса. От эстетики к

телеологии. Определение эстетического измерения в философской системе Г.В.Ф. Гегеля. Эстетика как философское знание о первой ступени самопознания абсолютного духа. Методологические основы «Лекций по эстетике». О границах эстетики, способы и специфика научного анализа искусства, обоснование деления эстетики на три основные части, понятие прекрасного как предпосылка анализа искусства, анализ отношения понятия искусства с формой его воплощения в идеале красоты, теория художественных форм, реализация этих форм в определенном чувственном материале (система отдельных искусств). О применимости категорий классической эстетики к современному искусству. Эстетический диапазон поисков немецких романтиков: ранний романтизм в поисках музыки; легенда о Рафаэле В.-Г. Вагенродера как вариант мифа о божественном вдохновении художника; Ф. Шлегель: критическое отношение к современной ему. культуре, образ и пример грядущей эстетической культуры, принцип романтической иронии как универсальный метод искусства; «формулы» романтического творчества Новалиса; выявление символической сущности культуры в герменевтике Ф. Шлейермахера; идея конструирования в философии искусства Ф. Шеллинга.

Раздел 6. Истоки неклассической эстетики.

Тема 1 Истоки неклассической эстетики.

Содержание темы: Ницше и Р. Вагнер: хроника звёздной дружбы. Критика романтизма, оценочное переосмысление творчества Вагнера. Переакцентировка в трактовке оппозиции дионисизм – аполлонизм. Дуализм эстетических взглядов Ницше – от классики к «нонклассике». Элитарная тенденция эстетической установки. Проблема синтеза искусств в эстетическом наследии Р. Вагнера: проект преобразования оперы и идея о новой музыкальной драме; задачи искусства в свете философии будущего Л. Фейербаха; анализ взаимодействия музыки и поэзии, взаимоотношений оперы и драмы, детальный проект «совершенного произведения»; философский комментарий А. Ф. Лосева к драмам Вагнера, исторический смысл эстетического мировоззрения Вагнера.

Раздел 7. Эстетические теории XX-XXI вв.

Тема 1 Эстетические теории XX-XXI вв.

Содержание темы: Стратегии исследования искусства в структурализме. Структурная антропология К. Леви-Строса: о месте и роли искусства внутри культуры; сопоставление науки, искусства и мифа; исследование мифов через сравнительный анализ с музыкой и искусством масок. Структурный психоанализ Ж. Лакана: вопрос о соотношении реального, воображаемого и символического как важнейших координат существования; концепция соотношения бессознательного и языка. Археология знания М. Фуко: бессознательное как горизонт сознания; философский интерес к безумию как дополнительному феномену по отношению к рассудку; теория власти; рассуждения о «смерти субъекта»; познавательные возможности «эпистемы» для исследования культуры и искусства; проблемы организации текста. Теория «деконструкции» Ж. Деррида и ее влияние на исследования современной художественной культуры. Анализ постмодернистской ситуации в работах Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, Ю. Хабермаса. Эстетические парадигмы модернизма. Системный анализ постмодернистской эстетики как феномена культуры. Эстетика неотоцизма. Ж. Маритен об интуитивной сущности искусства как совершенном способе познания Бога. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э. Жильсона. Художник как универсальная субстанциальная ценность мира. Жизненная полнота явлений культуры, искусства и духа в философии жизни (В. Дильтей, Ф. Ницше). Интуиционистские концепции искусства А. Бергсона и Б. Кроче. Концепция художественного творчества З. Фрейда и неотрейдизм. Концепция современного искусства Х. Ортеги-и-Гассета. Феноменология искусства (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфрен). Эстетика экзистенциализма: единство философии и искусства в постижении человеческого существования (А. Камю, Ж.-П. Сартр). Искусство как глас бытия (М. Хайдеггер). Герменевтическая теория искусства Г.-Г. Гадамера. Эстетика персонализма (Э. Мунье, М. Недонсель). Реальная эстетика Э. Сурьо: прекрасное как очевидное совершенство. Семиотика искусства Ч. Пирса и У. Морриса. Эстетика эмотивизма.

«Значение значения» Ч. Огдена и А. Ричардса. Эстетика прагматизма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Контекстуалистская эстетика (Пеппер). Институциональная теория искусства Д. Дики. Эстетические идеи Франкфуртской школы неомарксизма (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас). Эстетика постмодернизма: деконструкция основных эстетических категорий.

Раздел 8. Структура эстетического сознания. Виды эстетической деятельности.

Тема 1 Виды эстетической деятельности.

Содержание темы: Эстетическая деятельность и сферы её проявления. Эстетическое в природе. Природа как эстетическая ценность и как объект эстетической деятельности. Развитие эстетических оценок природы, их критерии. Роль труда в возникновении и развитии эстетической деятельности. Труд и игра. Ремесло в единстве его утилитарно-практической и эстетической функций. Научно-технический прогресс и эстетическая деятельность в структуре современного производства. Эстетические варианты техницизма. Художественное проектирование как метод эстетической деятельности в промышленном производстве. Соотношение в эстетическом предмете функции, конструкции и формы. Массовая культура. Поп-арт. Массовое производство и репродуцирование произведений искусства. Эстетическая организация предметной среды. Дизайн. Эстетические аспекты общественных отношений и образа жизни. Эстетическое начало в различных видах духовной деятельности: религии, науке, философии. Эстетическое, нравственное и физическое развитие человека. Народное творчество и фольклор.

Раздел 9. Предмет и специфика искусства. Психология художественного творчества.

Тема 1 Предмет и специфика искусства.

Содержание темы: Искусство как воспроизведение, преобразование и оценка действительности. Жизненная правда и условность в искусстве. Художественный образ как специфическая форма отражения действительности в искусстве. Модель, символ и образ. Художественный образ как единство общего, особенного и единичного. Тождество объективного и субъективного, рационального и эмоционального в художественном образе. Способы художественного обобщения: типизация и идеализация. Художественный образ и тип. Общие и специфические черты художественного образа в различных видах и жанрах искусства. Художественное произведение как система образов и целостный образ.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

II семестр

Рейтинг-контроль №1

ВАРИАНТ 1

1. Предмет и метод эстетики.
2. Эстетика в системе гуманитарных знаний.
3. Эстетика мифа.
4. Эстетика Платона
5. Византийская эстетика: Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин
6. Эстетические трактаты Л.Б.Альберти и Леонардо да Винчи.

ВАРИАНТ 2

1. Структура эстетического знания.

2. Бытие эстетических ценностей в культуре.
3. Эстетика ранней греческой натурфилософии.
4. Эстетика Аристотеля.
5. Эстетика западного Средневековья: Августин, Фома Аквинский.
6. Эстетика средневекового праздника.

Рейтинг-контроль №2

ВАРИАНТ 1

1. Эстетика английского Просвещения. Эстетические проблемы в трактатах А.Э.К.Шефтсбери («Моралисты») и Ф.Хатчесона («Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели»). Эссе Д.Юма «О норме вкуса».
2. Возвышенное и прекрасное в трактовке Э.Бёрка («Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного»).
3. Эстетические идеи Г.Хоума («Основания критики») и У.Хогарта («Анализ красоты»).
4. Эстетика И. Канта.
5. Эстетические идеи романтиков. Концепция романтической иронии Фр.Шлегеля.
6. Классификация искусств и эстетические категории в «Лекциях по эстетике» Гегеля.

ВАРИАНТ 2

1. Эстетика французского Просвещения. Эстетические взгляды Ж.Б.Дюбо («Критические размышления о поэзии и живописи»), Вольтера и Руссо.
2. Эстетика и теория драмы Д.Дидро («Трактат о прекрасном», «Парадокс об актёре»).
3. Начало систематизации эстетики. «Эстетика» А.Баумгартена.
4. «Философия искусства» Шеллинга.
5. Эстетические идеи Ф.Шиллера («Письма об эстетическом воспитании»).
6. Место искусства в системе Гегеля. Этапы развития искусства.

Рейтинг-контроль №3

ВАРИАНТ 1

1. Эстетические идеи Шопенгауэра.
2. Интуитивистская эстетика А.Бергсона.
3. Направления в эстетической теории XX века: прагматизм, контекстуалистская эстетика, институционализм.
4. Структура эстетического сознания.
5. Сущность искусства. Структура художественного образа.
6. Содержание и форма в искусстве.

ВАРИАНТ 2

1. Формирование неклассической эстетики. Идеи Р.Вагнера и Ф.Ницше.
2. Фрейдистская концепция художественного творчества.
3. Направления в эстетической теории XX века: феноменологическая и экзистенциалистская эстетика, герменевтика, структурализм, экологическая эстетика.
4. Эстетические категории.
5. Специфика эстетического восприятия.
6. Принципы классификации искусств. Виды и жанры в искусстве.

5.2. Промежуточная аттестация.

II семестр

Перечень вопросов экзамена:

1. Предмет и метод эстетики.
2. Структура эстетического знания.
3. Эстетика в системе гуманитарных знаний.
4. Бытие эстетических ценностей в культуре.
5. Эстетика мифа.
6. Эстетика ранней греческой натурфилософии.
7. Эстетика Платона.
8. Эстетика Аристотеля.
9. Эстетика западного Средневековья: Августин, Фома Аквинский.
10. Византийская эстетика: Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин.
11. Эстетика средневекового праздника.
12. Эстетические трактаты Л.Б.Альберти и Леонардо да Винчи.
13. Трактат Н.Буало «Поэтическое искусство».
14. Эстетика английского Просвещения. Эстетические проблемы в трактатах А.Э.К.Шефтсбери («Моралисты») и Ф.Хатчесона («Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели»). Эссе Д.Юма «О норме вкуса».
15. Возвышенное и прекрасное в трактовке Э.Бёрка («Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного»).
16. Эстетические идеи Г.Хоума («Основания критики») и У.Хогарта («Анализ красоты»).
17. Эстетика французского Просвещения. Эстетические взгляды Ж.Б.Дюбо («Критические размышления о поэзии и живописи»), Вольтера и Руссо.
18. Эстетика и теория драмы Д.Дидро («Трактат о прекрасном», «Парадокс об актёре»).
19. Начало систематизации эстетики. «Эстетика» А.Баумгартена.
20. Концепция античного искусства в «Истории искусства древности» И.Винкельмана.
21. Эстетика и теория драмы Г.Э.Лессинга («Лаокоон», «Гамбургская драматургия»).
22. Принцип целесообразности и характеристика эстетической способности суждения в эстетике Канта.
23. Аналитика прекрасного в «Критике способности суждения» Канта.
24. Аналитика возвышенного в «Критике способности суждения» Канта.
25. Проблема вкуса и гения в «Критике способности суждения» Канта.
26. Эстетические идеи Ф.Шиллера («Письма об эстетическом воспитании»).
27. Эстетические идеи романтиков. Концепция романтической иронии Фр.Шлегеля.
28. «Философия искусства» Шеллинга.
29. Место искусства в системе Гегеля. Этапы развития искусства.
30. Классификация искусств и эстетические категории в «Лекциях по эстетике» Гегеля.
31. Эстетические идеи Шопенгауэра.
32. Формирование неклассической эстетики. Идеи Р.Вагнера и Ф.Ницше.
33. Интуитивистская эстетика А.Бергсона.
34. Фрейдистская концепция художественного творчества.
35. Направления в эстетической теории XX века: прагматизм, контекстуалистская эстетика, институционализм.
36. Направления в эстетической теории XX века: феноменологическая и экзистенциалистская эстетика, герменевтика, структурализм, экологическая эстетика.
37. Эстетизм как тип мирозерцания в философии С. Кьеркегора.
38. Метафизические основания эстетики А. Шопенгауэра.
39. Концепция современного искусства Х.Ортеги-и-Гассета («Дегуманизация искусства»).
40. Постмодернистская ситуация в эстетике и искусстве.

41. Эстетическая деятельность и сферы её проявления.
42. Психоаналитическая концепция художественного творчества (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
43. Герменевтика и искусство в наследии Х.-Г. Гадамера.
44. Эстетические позиции структурализма (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Делез)
45. Происхождение и сущность дизайна.
46. Структура эстетического сознания (потребности, чувства, оценки, вкусы, идеалы, взгляды и теории).
47. «Эстетическое» как метакатегория эстетики.
48. «Прекрасное» как эстетическая категория.
49. «Возвышенное» как эстетическая категория.
50. «Трагическое» как эстетическая категория.
51. «Комическое» как эстетическая категория.
52. Сущность искусства. Структура художественного образа.
53. Семиотика искусства.
54. Концепции происхождения искусства.
55. Социальные функции искусства.
56. Проблема условности в искусстве.
57. Игра как эстетический феномен (Й.Хёйзинга «Homo Ludens»).
58. Элитарное и массовое в искусстве.
59. Особенности художественной коммуникации. Искусство и публика.
60. Специфика эстетического восприятия.
61. Мирозрение художника и принцип тенденциозности в искусстве.
62. Профессионализм в искусстве и социальный статус художника.
63. Психология художественного творчества.
64. Содержание и форма в искусстве.
65. Принципы классификации искусств. Виды и жанры в искусстве.
66. Механизмы и закономерности художественного процесса.
67. Стилль в искусстве и индивидуальная творческая манера.
68. Творческий метод в искусстве.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

II семестр

Задания для самостоятельной работы в форме эссе и докладов:

1. Кантовский анализ способности к созданию образцового произведения искусства.
2. Специфика интереса И. Канта к вопросам эстетики.
3. Критика вкуса и эстетическая критериология И. Канта.
4. Прочтение Канта в применении его рассуждений к сфере кинематографа.
5. Соотношение эстетических учений Канта и Гегеля (пункты согласия и преемственности, противостояния и полемики).
6. Гегелевский анализ процесса разложения романтической формы искусства (причины, тенденции, прогнозы).
7. Преодолеват ли логика развития искусства XX века идею Г. Гегеля о смерти искусства?
8. Псевдонимная концепция С. Кьеркегора – литературно-эстетический прием или попытка «проложить путь к истине»?
9. Концепция личности и искусства Моцарта — к проблеме романтической моцартианы (по страницам С. Кьеркегора).
10. Романтическая концепция музыки (от Э.Т.А. Гофмана до А.Шопенгауэра).

11. Идеи А. Шопенгауэра в теории музыкальной драмы и композиторской практике Р. Вагнера.
12. Почему в философии А. Шопенгауэра эстетика выступает связующим звеном между гносеологией и этикой?
13. Концепция гения А. Шопенгауэра и теория жизненного порыва А. Бергсона.
14. Влияние художественной философии А. Шопенгауэра на творчество Т. Манна.
15. В чем своеобразие концепции трагедии Ф. Ницше в сравнении с классической теорией Аристотеля?
16. «Кинематографический метод» интеллекта А. Бергсона.
17. Эстетика А. Бергсона и прием «потока сознания» в модернистском искусстве.
18. Назначение искусства в эстетике Н. Гартмана.
19. Проблема эстетического объекта в теории М. Дюфрэнна.
20. Воображение как философско-эстетическая проблема в теории Ж.-П. Сартра.
21. Применение метода экзистенциального психоанализа Ж.-П. Сартра в биографическом исследовании о Бодлере (или Жене, или Флобере).
22. Исследование Ж.-П. Сартром типа творчества «в кругу несвободы». Критический комментарий Ж. Батая.
23. Основные положения теории «ангажированной» литературы Ж.-П. Сартра.
24. «Театр ситуаций» Ж.-П. Сартра как форма «ангажированного» искусства.
25. Автобиографизм в литературе, философии и политике Ж.-П. Сартра.
26. Какие темы в «Калигуле» уточняет, «заостряет» А. Камю после романа «Посторонний» и философского эссе «Миф о Сизифе»?
27. М. Хайдеггер о сущности художественного произведения.
28. Почему М. Хайдеггер видел в творчестве Ф. Гельдерлина выражение сущности поэзии?
29. Теория метафоры Х. Ортеги-и-Гассета.
30. Ваш комментарий тенденций нового стиля Х. Ортеги-и-Гассета на материале современного искусства.
31. Х. Ортега-и-Гассет о феномене художника и живописи на примере «загадки Веласкеса».
32. Опыт феноменологического истолкования М. Мерло-Понти творчества П. Сезанна.
33. Цвет и выражение внутреннего времени в творчестве В. Ван-Гога.
34. Х.-Г. Гадамер об игровой природе художественного произведения.
35. Х.-Г. Гадамер: почему понятие игры помогает понять способ бытия произведения искусства?
36. Х.-Г. Гадамер о роли культурных традиций в истолковании художественного текста.
37. Теория метафоры П. Рикера.
38. П. Рикер о значении психоаналитической интерпретации произведения искусства и ее пределах.
39. Теория архетипов К.-Г. Юнга и его типология художественного творчества.
40. Р. Арнхейм о психологическом и эстетическом значении композиционного равновесия.
41. С. Лангер о природе и функциях музыки. Музыка как основная матрица в жизни художественных и органических форм.
42. Познавательные возможности «эпистемы» М. Фуко для исследования искусства.
43. Каким должен быть структуральный человек (по Р. Барту).
44. Р. Барт: «смерть автора» как кульминация критики идеологии института Литературы.
45. Методы шизоанализа и ризоматики искусства Ж. Делеза.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. Эстетика: учебное пособие / В.Г. Ланкин. - Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та.	2017	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930578102.html
2. Эстетика: Учебник для вузов / Бычков В.В. - М.: Академический Проект.	2020	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785829134945.html
3. Философия: учебник / А. В. Апполонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок [и др.]; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект.	2015	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392164295.html
Дополнительная литература		
1. Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты: монография / Ивин А.А. - М. : Проспект.	2016	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195343.html
2. Немецкий идеализм: от Канта до Гегеля : учеб. пособие / Т.Г. Румянцева - Минск : Выш. шк.	2015	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850625816.html
3. История зарубежной литературы XX века / Киричук Е.В. - М. : ФЛИНТА.	2017	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513471.html
4. Ответы: Об этике, искусстве, политике и экономике / Айн Рэнд; Под ред. Роберта Мэйю; Пер. с англ. : Альпина Паблишер.	2012	http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961416695.html

6.2. Периодические издания

Журналы (в наличии в библиотеке ВлГУ):

1. Философия науки: научный журнал, посвященный проблемам философии, логики и методологии естественных наук.
- Логос: философско-литературный журнал.

6.3. Интернет-ресурсы

1. ЭБС: «Консультант студента» - <http://www.studentlibrary.ru/index.html>
2. ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» - <http://biblioclub.ru/>
3. ЭБС: «Лань» - <http://e.lanbook.com/>
4. Интернет портал «Философ» - <http://filosof2.ru/istoriya-socialnoj-filosofii-i-istoriosofii/>
5. Интернет портал «Элементы большой науки» - <http://elementy.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические/лабораторные работы проводятся в аудиториях 208-3, 210-, 223-3 и в компьютерном классе 3 корпус. №332 (оборудование: персональные компьютеры HP Compaq dc 5800, 12 шт. доска настенная).

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения: Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Рабочую программу составил _____ Петев Н.И.,
к.фил.н., доцент каф. философии и религиоведения
(ФИО, должность, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) _____ С.А. Зуев,
Настоятель прихода религиозной организации «Приход Святого Розария Пресвятой Девы
Марии Римско-католической церкви в г. Владимире».
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____
Протокол № _____ от _____ года
Заведующий кафедрой _____ д.фил.н., проф. Е.И. Аринин

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления _____
Протокол № _____ от _____ года
Председатель комиссии _____ Е.И. Аринин,
зав. каф. философии и религиоведения, д.фил.н, профессор
(ФИО, должность, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20____ / 20____ учебный года

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕобразовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность:
наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Заведующий кафедрой _____ / _____

*Подпись**ФИО*

Рабочую программу составил Петев Н.И. Петев Н.И.,
к.фил.н., доцент каф. философии и религиоведения
(ФИО, должность, подпись)

Рецензент
(представитель работодателя) Е.А. Плеханов,
д.пед.наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Владимирского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Р.Р.
Протокол № 3-Р от 22.04.22 года Е.И. Аринин
Заведующий кафедрой Е.И. Аринин д.фил.н., проф. Е.И. Аринин
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании учебно-методической комиссии направления 42.02.03
Протокол № 4 от 22.04.22 года
Председатель комиссии Е.И. Аринин,
зав. каф. философии и религиоведения, д.фил.н, профессор
(ФИО, должность, подпись)