

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Литературный институт имени А.М. Горького»**

**Методические указания по курсу
«ЭСТЕТИКА»**

по специальности: (52.05.04) «Литературное творчество»

5 курс очного факультета

Кафедра общественных наук

2017

1. ВВЕДЕНИЕ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Курс «эстетика» ставит своей целью знакомство студентов с историей эстетики – имплицитной (свободный теоретический опыт, существующий в рамках других дисциплин – философии, филологии, богословия и т. д.) и эксплицитной – самостоятельной философской дисциплины, определившейся в 18 веке и изучающей особую область человеческого опыта, связанного с неутилитарным (созерцательным и творческим) отношением человека к действительности, а также интеллектуальную практику, в которой осуществляется рефлексия этого опыта.

История эстетики охватывает классическую (от Платона до Гегеля) и неклассическую (основные черты эстетики модернизма и постмодерна) эстетику.

Изучение эстетики также включает в себя знакомство с основными эстетическими категориями и понятиями (эстетическое; прекрасное; возвышенное; трагическое; комическое; вкус; игра; мимесис; катарсис; калокагатия; символ; образ; художественная форма и т. п.).

Таким образом, освоение курса эстетика предполагает знание студентом основных теоретических работ по эстетике, список которых приводится ниже, а также владение языком и методологией науки эстетика.

С освоением ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине:

Коды компетенций	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОК-1	Обладать способностью представить современную картину мира на основе целостной системы имеющихся и приобретаемых научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.	знать: основные периоды в истории эстетики, основные эстетические концепции классической и неклассической эстетики уметь: производить эстетический анализ произведения владеть: категориальным аппаратом науки эстетика
ОК-5	Обладать способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.	знать: историю зарубежной и отечественной эстетической мысли уметь: с уважением относиться к фактам культурной жизни прошлого и понимать их оценку в синхронии и диахронии владеть: культурой высказывания собственной точки зрения на произведение искусства
ОПК-2	Обладать способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности.	знать: основные электронные ресурсы (базы данных, библиотеки, журналы и другие сетевые ресурсы) по эстетике и философии искусства уметь: пользоваться информационными технологиями для

		подготовки к практическим занятиям, выполнения курсовых, научно-исследовательских работ; пользоваться научной, справочной, методической литературой владеть: приемами законного сбора, хранения и использования информации.
ПК-25	Обладать способностью и готовностью к эстетическому анализу творческого процесса, истории и современного состояния искусства с целью выявления наиболее значимых процессов в этих областях для объективной, всесторонней и обобщенной оценки явлений, вызывающих дискуссии в науке и споры в обществе	знать: основные современные исследования в области русской и зарубежной эстетической мысли и философии искусства уметь: применять их в практике анализа произведения искусства владеть: основными методологическими подходами в понимании истории эстетической мысли

2. Темы и краткое содержание курса

1. Понятие эстетического. Эстетический предмет, эстетический объект, эстетический субъект, эстетический опыт. ИмPLICитная и эксплицитная история эстетики. Определение эстетики как низшей формы гносеологии (Баумгартен). Основные классические и неклассические эстетические категории.
2. Античная эстетика. Платон. Идея прекрасного («Пир»). Искусство как мимесис. Вдохновение («Ион»). Изгнание поэтов из идеального государства Платона (3, 10 книги «Государства»).
3. Античная эстетика. Мимесис и катарсис по Аристотелю. Категория трагического в «Поэтике» Аристотеля. Основные положения эстетики неоплатонизма (Плотин, «Энеады»).
4. Эстетика Средних веков. Особенности традиционного и исторического типов мировоззрения и их отражение в искусстве. Понятие канона и канонического искусства. Символизм средневекового искусства. Эстетика света. Категория возвышенного (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Иконоборчество и иконопочитание: рождение средневековой теории образа. «Исповедь» Августина.
5. Эстетика Возрождения. Новое в понимании категории прекрасного. Героическое и трагическое в ренессансной культуре. Светский неоплатонизм как философское основание эстетики Возрождения. Размышления о народном языке в период высокого Возрождения (Данте, Бембо).
6. Эстетика Нового времени. Рационализм Декарта и эстетика классицизма. Эмпиризм Юма и становление категории вкуса в эстетике Нового времени. Основные эстетические идеи Просвещения (Вольтер, Дидро; Шефтсбери, Бёрк; Винкельман, Лессинг).
7. Эстетика Канта. Критика способности суждения. Аналитика прекрасного и возвышенного. Учение Канта о вкусе и гении. Значение «Критики способности суждения» Канта для эстетики.
8. Эстетика романтиков. Учение романтиков о символе и аллегории. Романтическая ирония (Зольгер). Особенности романтической картины мира и основные черты романтического искусства. Этапы развития и конец искусства в эстетике Гегеля.

9. Социология искусства. Искусство и цивилизация. Истоки кризиса искусства в XX веке (Вейдле В. «Умирание искусства»; Зедльмайер Г. «Утрата середины»).
10. Неклассическая эстетика. Основные идеи и представители. Эстетические взгляды Шопенгауэра. Эстетика Ницше. «Творческая эволюция» Бергсона. Эстетическое, этическое и религиозное сознание по Кьеркегору.
11. Онтология искусства. Критика кантианской эстетики в философии искусства Мартина Хайдеггера. Онтологический статус произведения искусства. Искусство как язык и язык как поэзия («Исток художественного творения»).
12. Психология искусства (Фрейд, Юнг). Учение Юнга об архетипическом в искусстве.
13. Феноменология искусства: истоки, представители, основные идеи. Дюфрен, Мерло-Понти.
14. Русская эстетика (Потебня, Флоренский, Шпет). Учение о внутренней форме слова.
15. Искусство и мораль, религия и философия. Экзистенциалисты (Сартр, Камю) и Ж. Маритен о задачах искусства и ответственности художника. Статьи русских поэтов о назначении поэзии.
16. Эстетика и философская герменевтика Г.-Х. Гадамера. Вопрос об интерпретации произведения искусства. Искусство и время. Онтологический статус поэтического слова в герменевтике Гадамера.
17. Искусство модернизма. Дегуманизация искусства Ортега-и-Гассет.
18. Эстетика постмодернизма: особенности, течения, персоналии. Основные паракатегории эстетики постмодернизма.

3. Темы контрольных работ по курсу

Объем контрольной работы – на усмотрение студента. Основная задача контрольной работы: продемонстрировать владение материалом по теме и собственное видение вопроса.

1. Мимесис и катарсис в искусстве в античности и XX веке.
2. Категория прекрасного от Платона до Гегеля.
3. Особенности средневековой эстетики.
4. Основные черты ренессансной эстетики. Эпоха Возрождения – кризис или расцвет?
5. Категория вкуса в эстетике Нового времени (Вольтер, Юм, Кант).
6. В чем заключается коперниканский поворот в эстетике Канта.
7. Учение романтиков о символе.
8. Теория иронии в эстетике (Сократ, романтики, Кьеркегор).
9. Истоки и причины кризиса искусства в начале XX века.
10. Искусство и мораль. Вопрос об ответственности художника.
11. Основные черты эстетики модернизма.
12. Учение Юнга об архетипах. Миф и архетипические формы мышления в искусстве XX века.
13. Неклассическая эстетика (Ницше, Шопенгауэр, Бергсон, Кьеркегор – один автор по выбору студента).
14. Что такое искусство с точки зрения онтологии (по работе М. Хайдеггера «Исток художественного творения»).
15. Русская эстетика (Соловьев, Шпет, Флоренский, Потебня – один автор по выбору студента).

16. В. Беньямин о художественном оригинале и ауре в искусстве (по работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»).
17. Философская герменевтика и искусство (Гадамер).
18. Феноменологическая эстетика. Вопрос о восприятии произведения искусства.
19. Основные черты эстетики постмодерна.
20. Любая собственная тема по согласованию с преподавателем.

Учебная литература по курсу (основная)

Учебники: Кривцун О.А. Эстетика (любое издание, разделы по истории эстетики, онтологии, психологии и социологии искусства).

Дополнительная литература:

Литература из электронной библиотеки ЭБС IPRbooks

1. Андерсен Терри. Истоки постмодерна, ИД Территория будущего, 2011, <http://iprbookshop.ru/7295.html>
2. Бицилли. Избранные труды по средневековой истории. Россия и Запад. Языки славянских культур, 2006, <http://iprbookshop.ru/15079.html>
3. Блауберг И.И. Анри Бергсон. Прогресс-Традиция, 2003, <http://iprbookshop.ru/7157.html>
4. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства, Прогресс-Традиция, 2012, <http://iprbookshop.ru/7258.html>
5. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Триалог плюс, Прогресс-Традиция, 2013, <http://iprbookshop.ru/27886.html>
6. Ванеян С.С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра, Прогресс-Традиция, 2004, 5-89826-152-4, <http://iprbookshop.ru/7161.html>
7. Гайденок П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века, Прогресс-Традиция, 2001, <http://iprbookshop.ru/7259.html>
9. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества, Когито-Центр, М., 2003, <http://iprbookshop.ru/3828.html>
10. Дьяков. Жак Лакан, Фигура философа. ИД Территория будущего, 2010, <http://iprbookshop.ru/7302.html>
11. Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху. Культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты, Прогресс-Традиция, 2011, <http://iprbookshop.ru/7229.html>

12. Корнилов С.В. Флоренский и современность. Балтийский федеральный университет Канта, 2007, <http://iprbookshop.ru/7355.html>
13. Крючкова В.А. Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы, Прогресс-Традиция, 2010, <http://iprbookshop.ru/7257.html>
14. Логос 1991-2005. Избранное. Том 1. , ИД Территория будущего, 2006, <http://iprbookshop.ru/7316.html>
15. Логос 1991-2005. Избранное. Том 2. , ИД Территория будущего, 2006, <http://iprbookshop.ru/7317.html>
16. Марьон Ж. Перекрестья видимого. Прогресс-Традиция, 2010, <http://iprbookshop.ru/7204.html>
17. Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания, ИД Территория будущего, 2007, <http://iprbookshop.ru/7325.html>
18. Энциклопедия глубинной психологии. Том I. Зигмунд Фрейд. Жизнь, работа, наследие / Юрген фом Шайдт, Рудольф Хайнц, Мартин Гротьян, Когнито-Центр, МГМ, <http://iprbookshop.ru/3823.html>
19. Энциклопедия глубинной психологии. Том II. Новые направления в психоанализе. Психоанализ общества. Психоаналитическое движение. Психоанализ в Восточной Европе \ Вольфганг Бистер, Карл Клювер, Дитер Шюпп, Хайнц Хензелер, Когнито-Центр, МГМ, 2001, <http://iprbookshop.ru/3822.html>
20. Энциклопедия глубинной психологии. Том III. Последователи Фрейда / Роланд Бессер, Герберт Ф. Вальдхорн и др., Когито-Центр, М., 2002, <http://iprbookshop.ru/3824.html>
21. Энциклопедия глубинной психологии. Том IV. Индивидуальная психология. Аналитическая психология, Францозеф Мор, Курт Зеельман, Рудольф Каузен, Волфганг Метцгер, Когито-Центр, М., 2004, <http://iprbookshop.ru/3825.html>
22. Эстетика и теория искусства XX века, хрестоматия, Прогресс-Традиция, 2007, <http://iprbookshop.ru/7250.html>

Рекомендуемая литература:

ИСТОЧНИКИ

1. Платон. Диалоги «Пир», «Ион». «Государство» (3 и 10 книги)
2. Аристотель «Поэтика»
3. Плотин «Эннеады» (1.6. – о прекрасном)
4. Аврелий Августин «Исповедь»

5. Данте «О народном красноречии»
6. П. Бембо «Рассуждения в прозе о народном языке»
7. Вольтер «Вкус», «Гений», «Новое, новизна» (статьи из философской энциклопедии)
8. Бёрк Э. «Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного»
9. Юм «О норме вкуса»
10. Лессинг «Лаокоон»
11. Шиллер Ф. «О наивной и сентиментальной поэзии»
12. Кант «Критика способности суждения» (часть первая)
13. Гегель «Лекции по эстетике»
14. Шлегель Ф. «Идеи. Разговор о поэзии»
15. Ницше Ф. «Рождение трагедии из духа музыки»
16. Бергсон А. «Творческая эволюция»
17. Маритен Ж. «Ответственность художника»
18. Сартр «Экзистенциализм – это гуманизм», «Что такое литература?»
19. Камю А. «Миф о Сизифе» (глава: «Философия и роман»)
20. Цветаева М.И. «Искусство при свете совести»
21. Блок А.А. «О назначении поэта»
22. Вейдле В.В. «Умирание искусства»
23. Кандинский В.В. «О духовном в искусстве»
24. Потебня «Мысль и язык»
25. Шпет Г.Г. «Эстетические фрагменты»
26. Хайдеггер М. «Исток художественного творения»
27. Беньямин В. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»
28. Мерло-Понти М. «Око и дух»
29. Дюфрен
30. Юнг К.Г. «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству»
31. Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»
32. Гадамер Х.-Г. «Актуальность прекрасного» (сборник статей)
33. Бретон А. «Второй манифест сюрреализма»

С текстами можно ознакомиться по любому изданию.

Некоторые работы можно найти в таких изданиях, как: многотомная серия «История эстетики в памятниках и документах». М., 1973 (в т.ч. публикации эстетических сочинений Шиллера, Шлегеля, Гадамера, Ортеги-и-Гассета и др.); История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли, т. 1–5. М., 1962–70.

Классическая эстетика

1. Аверинцев «Поэтика ранневизантийской литературы». М.: Coda, 1997.
2. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб: Университетская книга, 1997.
3. Лосев А.Ф. От Гомера до Прокла. История античной эстетики в кратком изложении. СПб: Азбука-классика, 2016.
4. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

5. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
6. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.
7. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965.
8. Панофски Э. Idea. К истории понятия от античности до классицизма. СПб: Андрей Наследников, 2002.
9. Татаркевич В. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002.
10. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. М.: АСТ, 2015.

Неклассическая эстетика

1. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997.
2. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. Трактаты. Статьи. Эссе. Под ред. Г.К. Косикова. Издательство московского университета, 1987.
3. Ильин И.П. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
4. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.

Классическая эстетика:

1. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб: Азбука-классика, 2004
2. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976
3. Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М.: МИК, 1999
4. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: «Прогресс-Традиция», 2002
5. Бицилли П.М. Место ренессанса в истории культуры. СПб: МИФРИЛ, 1996
6. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб: МИФРИЛ, 1995
7. Булгаков С. Первообраз и образ. М.: «Искусство», 1999
8. Вейдле В. В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002
9. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: В. Шевчук, 2009
10. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000.
11. Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства / Пер. Ю. Н. Попова. СПб, 2000.
12. Зедльмайр Х. Утрата середины / пер С. С. Ванеяна. М., 2008.
13. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Издательство Кулагиной, 2010
14. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.
15. История эстетики: учебное пособие. СПб: Русская христианская гуманитарная академия, 2011.
16. Кассирер Э. Философия Просвещения. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004
17. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. СПб: Алетейя, 2007
18. Лосев А.Ф. История античной эстетики. 1-8 тт. М.: АСТ, 2000
19. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1994

20. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб: Азбука-классика, 2004
21. Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб: Наука, 2009
22. Эстетика немецких романтиков. СПб, 2006
23. Эстетика Ренессанса. сост. В.П. Шестаков. М.: Искусство, 1981

Неклассическая эстетика:

1. Аверинцев С.С. Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии // О современной буржуазной эстетике, М., 1972.
2. Вдовина И.С. Феноменология во Франции. М.: КАНОН, 2009.
3. Гайденок П.П. Трагедия эстетизма. М., 1997.
4. Маньковская Н.Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.
5. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.
6. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002.
7. Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. Изд. Санкт-Петербургского университета, 2001.
8. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
9. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М.: ИНИОН, 1999.
10. Фридрих Г. Структура современной лирики. М.: Языки славянских культур, 2010.
11. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: КомКнига, 2006
12. Эстетика и теория искусства двадцатого века: альтернативные типы дискурсивности в контексте трансформации культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
13. Юнг К. Г. Нойманн Э. Психоанализ и искусство. Ваклер, 1998.

Электронные ресурсы:

Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Ресурс из более чем 120000 изданий. В собрании «IPRbooks» актуальные электронные учебники, учебные пособия, научные публикации, учебно-методические материалы. <http://www.iprbookshop.ru/>
Новая философская энциклопедия на сайте Института философии РАН (<http://iphras.ru/>)
Библиотека им. А.Ф. Лосева (<http://www.losev-library.ru>)

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу эстетика

Экзамен по курсу эстетика включает в себя помимо общеисторических и теоретических вопросов (см. ниже) вопрос на знание конкретного эстетического текста (см. список «ИСТОЧНИКИ»)

1. Что такое эстетика. Основные этапы развития науки эстетика.

2. Содержание и смысл категории эстетического.
3. Трансформация понимания искусства в классической эстетике (от античности до Канта).
4. Категория прекрасного в классической эстетике.
5. Мимесис и катарсис в классической эстетике.
6. Эстетика неоплатонизма.
7. Категория возвышенного в эстетике (Средние века, Кант).
8. Основные черты средневековой эстетики.
9. Каноническое искусство и теория образа в средневековой эстетике.
10. Особенности культуры Ренессанса.
11. Философские основания эстетики Ренессанса.
12. Споры о народном языке в эпоху Возрождения.
13. Философские основания эстетики классицизма.
14. Кант о суждении вкуса и категории прекрасного.
15. Учение Канта о вкусе и гении.
16. Романтическое учение о символе.
17. Категория иронии в эстетике романтизма.
18. Основные этапы развития искусства и конец искусства в эстетике Гегеля.
19. Кризис искусства в двадцатом веке.
20. Основные черты неклассической эстетики.
21. Основные положения эстетики Ницше.
22. «Творческая эволюция» Бергсона и искусство.
23. Основные принципы искусства модернизма.
24. Русская эстетика: идеи и представители.
25. Внутренняя форма слова.
26. Искусство и цивилизация.
27. Искусство и мораль. Ответственность художника.
28. Экзистенциализм о сущности и задачах искусства.
29. Онтологический статус произведения искусства.
30. Эстетика и философская герменевтика.
31. Искусство и психоанализ: особенности и персоналии.
32. Учение Юнга об архетипах.
33. Категория игры в эстетике.
34. Общая характеристика феноменологической эстетики.
35. Эстетика постмодернизма: общая характеристика, представители, течения.
36. Основные паракатегории эстетики постмодернизма.

старший преподаватель
кафедры общественных наук
к.ф.н. Козлова М.В.

kozlova.aesthetics@yandex.ru