

**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 заочного 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 ит. 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 эстетику (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Бергсон, экзистенциалисты, философская герменевтика, психологическая эстетика, фундаментальная онтология).

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

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. ИмPLICITная 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 (III, X книги «Государства»).
3. Античная эстетика. Мимесис и катарсис по Аристотелю. Категория трагического в «Поэтике» Аристотеля. Основные положения эстетики неоплатонизма (Плотин, «Эннеады»).
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.
6. Эстетика Нового времени. Рационализм Декарта и эстетика классицизма. Эмпиризм Юма и становление категории вкуса в эстетике Нового времени. Основные эстетические идеи Просвещения (Вольтер, Бёрк, 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. Особенности романтической картины мира и основные черты романтического искусства.
9. Эстетика Гегеля. Категория прекрасного, этапы развития и конец искусства.
10. Социология искусства. Искусство и цивилизация. Истоки кризиса искусства в XX веке (Вейдле В. «Умирание искусства»; Зедльмайр Г. «Утрата середины»).

11. Неклассическая эстетика. Основные идеи и представители. Эстетические взгляды Шопенгауэра. Эстетика Ницше. «Творческая эволюция» Бергсона. Эстетическое, этическое и религиозное сознание по Кьеркегору. Эстетические взгляды экзистенциалистов.
12. Психологическая эстетика. Учение Юнга об архетипе и коллективном бессознательном.
13. Герменевтическая эстетика. Искусство и язык. Вопрос об интерпретации произведения искусства – герменевтический круг, горизонт понимания.
14. Эстетика и онтология. Онтологический статус произведения искусства. Искусство и истина (М. Хайдеггер «Исток художественного творения»).
15. Основные проблемы искусства модернизма (Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства», В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»).
16. Искусство и мораль, религия и философия. Ж. Маритен об ответственности художника. Статьи русских поэтов о назначении поэта. Искусство и философия (по работам Гадамера «Философия и поэзия», «Философия и литература»).

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. Учение Юнга об архетипах. Миф и архетипические формы мышления в искусстве XX века.
12. Неклассическая эстетика (Ницше, Шопенгауэр, Кьеркегор, Бергсон, Сартр, Камю – один автор по выбору студента).
13. Онтологический статус произведения искусства (Хайдеггер).
14. Философская герменевтика и искусство (Гадамер).
15. Любая собственная тема по согласованию с преподавателем.

4. Список литературы по курсу 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>
8. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества, Когито-Центр, М., 2003, <http://iprbookshop.ru/3828.html>
9. Дьяков. Жак Лакан, Фигура философа. ИД Территория будущего, 2010, <http://iprbookshop.ru/7302.html>
10. 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>
11. Корнилов С.В. Флоренский и современность. Балтийский федеральный университет Канта, 2007, <http://iprbookshop.ru/7355.html>
12. Крючкова В.А. Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы, Прогресс-Традиция, 2010, <http://iprbookshop.ru/7257.html>
13. Логос 1991-2005. Избранное. Том 1. , ИД Территория будущего, 2006, <http://iprbookshop.ru/7316.html>
14. 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, Францйозеф 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» (III и X книги)
2. Аристотель «Поэтика»
3. Плотин «Эннеады» (часть 1.6 – о прекрасном)
4. Аврелий Августин «Исповедь»
5. Вольтер «Вкус», «Гений», «Новое, новизна» (статьи из «Философского словаря»)
6. Юм Д. «О норме вкуса»
7. Бёрк Э. «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного»
8. Лессинг Г. «Лаокоон»
9. Шиллер Ф. «О наивной и сентиментальной поэзии»
10. Кант И. «Критика способности суждения» (часть первая)
11. Шлегель Ф. «Идеи. Разговор о поэзии»
12. Вейдле В.В. «Умирание искусства»
13. Кандинский В.В. «О духовном в искусстве»

14. Зедльмайр Г. «Утрата середины»
15. НицшеФ. «Рождение трагедии из духа музыки»
16. Бергсон А. «Творческая эволюция»
17. Сартр Ж.-П. «Экзистенциализм – это гуманизм», «Что такое литература?»
18. КамюА. «Миф о Сизифе» (глава: «Философия и роман»)
19. Маритен Ж. «Ответственность художника»
20. Цветаева М.И. «Искусство при свете совести»
21. Блок А.А. «О назначении поэта»
22. Беньямин В. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»
23. Юнг К.Г. «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству»
24. Ортега-и-Гассет Хосе «Дегуманизация искусства»
25. Гадамер Х.-Г. «Актуальность прекрасного» (сборник статей)
26. Хайдеггер М. «Исток художественного творения»

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, Юма, Вольтераи 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. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. О мирозерцании Сёрена Киркегора. М., 1997.
3. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. Трактаты. Статьи. Эссе. Под ред. Г.К. Косикова. Издательство московского университета, 1987.

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. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Издательство Кулагиной, 2010.
13. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.
14. История эстетики: учебное пособие. СПб: Русская христианская гуманитарная академия, 2011.
15. Кассирер Э. Философия Просвещения. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004.
16. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. СПб: Алетейя, 2007.
17. Лосев А.Ф. История античной эстетики. 1-8 тт. М.: АСТ, 2000.
18. Лосев А.Ф. Форма. Стил. Выражение. М.: Мысль, 1994.
19. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб: Азбука-классика, 2004.
20. Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб: Наука, 2009.
21. Эстетика немецких романтиков/сост., автор вступ., заключ. и коммент. А.В. Михайлов. М., 1987.
22. 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. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002.
4. Михайлов А.В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2006.
5. Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. Изд. Санкт-Петербургского университета, 2001.

6. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
7. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М.: ИНИОН, 1999.
8. Фридрих Г. Структура современной лирики. М.: Языки славянских культур, 2010.
9. Эстетика и теория искусства двадцатого века: альтернативные типы дискурсивности в контексте трансформации культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
10. 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. Платон о принципах формообразования в искусстве.
5. Мимесис и катарсис в эстетике Аристотеля.
6. Эстетика неоплатонизма.
7. Категория прекрасного в классической эстетике.
8. Категория возвышенного в эстетике (Средние века, Кант)
9. Основные черты средневековой эстетики.
10. Канон и теория образа в средневековой эстетике.
11. Особенности культуры Ренессанса.
12. Философские основания эстетики Ренессанса.
13. Основные идеи эстетики Просвещения.
14. Кант о способности суждения 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. Неклассическая эстетика: особенности, представители, категории.
21. Основные положения эстетики Ницше.

22. «Творческая эволюция» Бергсона и искусство.
23. Кьеркегор о трех типах человеческого существования.
24. Основные принципы искусства модернизма.
25. Искусство и мораль. Ответственность художника.
26. Экзистенциализм о сущности и задачах искусства.
27. Эстетика и философская герменевтика. Интерпретация произведения искусства.
28. Искусство и психоанализ: особенности и персоналии.
29. Учение Юнга об архетипах.
30. Онтологический статус произведения искусства (по работе М. Хайдеггера «Исток художественного творения»).

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

kozlova.aesthetics@yandex.ru