

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КУРСУ

Эстетика

1-2 курсы очного и заочного обучения

подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре

направление

47.06.01 Философия, этика, религиоведение

Москва 2017

1. ВВЕДЕНИЕ (пояснительная записка)

Настоящие методические указания соответствуют программе дисциплины «Эстетика». Цель данных указаний – помочь аспиранту сориентироваться в программе курса и успешно освоить его, а также подготовиться к дальнейшему углубленному самостоятельному использованию полученных знаний, умений и навыков в научно-исследовательской и преподавательской деятельности.

Указания предназначены для использования при подготовке к занятиям, при самостоятельном, в том числе заочном изучении дисциплины.

Целью дисциплины является формирование у аспирантов представлений об основных этапах развития эстетики как науки, ее направлениях и представителях, теоретических и методологических аспектах философско-эстетических учений; подготовка аспирантов для сдачи кандидатского минимума по специальности 09.00.04 – эстетика; овладение аспирантами знаниями, соответствующими современному уровню развития данной дисциплины.

Задачи:

- формирование представлений об онтологических основаниях эстетики, её антропологических, культурологических и аксиологических контекстах;
- формирование представлений об основных тенденциях развития эстетики как науки;
- освоение терминологического аппарата эстетики;
- освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.

Аспирант, прослушавший данный курс, должен достичь следующих результатов обучения:

Коды компетенций	Результаты освоения ООП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений
УК-5	способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Знать содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда. Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей. Осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой и обществом. Владеть приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач.

		Способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития.
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	знать основные методы научно-исследовательской деятельности; методы сбора и обработки информации; методы использования информационных технологий; уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника, пользоваться информационно-коммуникативными технологиями; владеть навыками обработки и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач, навыками использования информационно-коммуникационных технологий.
ОПК-2	готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования	Знать – содержание разделов курса (основные периоды в истории эстетики, основные эстетические концепции классической и неклассической эстетики источники, персоналии и т.д.); Уметь – методически состоятельно представить материал дисциплины студентам и проконтролировать его усвоения – построить занятие или его фрагмент с использованием данных изученной дисциплины в соответствии с поставленными педагогическими целями Владеть: методикой преподавания философских дисциплин в высшей школе
ПК-1	способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской деятельности и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по философским наукам	знать – содержание разделов курса (основные периоды в истории эстетики, основные эстетические концепции классической и неклассической эстетики источники, персоналии и т.д.); – последние достижения в сфере теоретических и практических разработок в избранной области исследования – основные электронные ресурсы (базы данных, библиотеки, журналы и другие сетевые ресурсы) по эстетике и философии искусства уметь – самостоятельно поставить цели, определить задачи, актуальность исследования, собрать и проанализировать корректный и достаточный материал, сделать объективные выводы, создать текст научной работы (диссертации), удовлетворяющий требованиям кандидатской диссертации владеть: – навыками эстетического анализа – навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;
ПК-2	способность создавать на базе аналитических данных и знаний, полученных из изучаемой специальной литературы и творческого опыта, научно-исследовательские работы в сфере философии искусства и эстетики	знать – содержание разделов курса (основные периоды в истории эстетики, основные эстетические концепции классической и неклассической эстетики источники, персоналии и т.д.); – основные научные подходы к исследуемому материалу – последние достижения в сфере теоретических и практических разработок в избранной области исследования – основные электронные ресурсы (базы данных, библиотеки, журналы и другие сетевые ресурсы) по эстетике и философии искусства уметь – самостоятельно поставить цели, определить задачи, актуальность исследования, собрать и проанализировать корректный и достаточный материал, сделать объективные выводы в сфере владеть – навыками эстетического анализа – навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования
ПК-3	готовность/ способность представлять результаты своих научных исследований и педагогических	знать – содержание разделов курса (основные периоды в истории эстетики, основные эстетические концепции классической и неклассической эстетики источники, персоналии и т.д.);

	методологий в виде публикаций и выступлений в профессиональной (научной, образовательной, экспертной) среде, в том числе на иностранных языках	<p>– профессиональную терминологию, категоричальный аппарат дисциплины</p> <p>классические и современные методы решения задач по выбранной тематике научных исследований в эстетике.</p> <p>уметь:</p> <p>составлять аннотации, писать тезисы и/или статьи, выступления, рецензии; принимать участие в дискуссии по научным проблемам; обосновывать и отстаивать свою точку зрения; правильно ставить задачи по выбранной научной тематике, выбирать для исследования необходимые методы; применять выбранные методы к решению научных задач, оценивать значимость получаемых результатов; объяснять учебный и научный материал; вести корректную дискуссию в процессе представления этих материалов.</p> <p>владеть:</p> <p>профессиональной терминологией при презентации проведенного исследования;</p> <p>навыками выступлений на научных конференциях, навыками профессионального мышления, необходимыми для адекватного использования методов современной науки;</p> <p>навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных технологий; подготовленной, а также неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; навыками подготовки научных публикаций и выступлений на научных семинарах; навыками выступлений на научно-тематических конференциях</p>
ПК-4	способность ориентироваться в современных достижениях философии, применять их с учетом особенностей современного развития гуманитарного знания, владение методами оценки научных исследований, интеллектуального труда	<p>знать</p> <p>– основные современные исследования в области русской и зарубежной эстетической мысли и философии искусства</p> <p>– содержание современных дискуссий по актуальным проблемам и вопросам эстетики</p> <p>– основные электронные ресурсы (базы данных, библиотеки, журналы и другие сетевые ресурсы) по эстетике и философии искусства</p> <p>уметь применять знания в своих научных и педагогических интересах</p> <p>владеть</p> <p>навыками объективной (критической) оценки научных исследований</p>
ПК-5	способность психологически грамотно и педагогически обосновано адаптировать научные знания в области философии для целей преподавания гуманитарных дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения	<p>Знать</p> <p>– содержание дисциплины по разделам;</p> <p>Уметь</p> <p>– методически состоятельно представить материал дисциплины студентам и проконтролировать его усвоения</p> <p>– простроить занятие или его фрагмент с использованием данных изученной дисциплины в соответствии с поставленными педагогическими целями</p> <p>владеть: методикой преподавания философских дисциплин в высшей школе</p>

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

РАЗДЕЛ I. Введение в эстетику. Категория эстетического в истории эстетики

«Эстетика» – термин, фиксирующий особую, специфическую сферу человеческого опыта, а также интеллектуальную практику, в которой осуществляется рефлексия этого опыта. Понятие эстетического как предметное поле и метакатегория эстетики. Эстетический предмет, эстетический объект, эстетический субъект, эстетический опыт. Понятия эксплицитной (существующей в форме теории, исследующей в той или иной степени ясно очерченный предмет) и имплицитной (существующей в рамках теологии, риторики, художественной практики – то есть, в неявном виде, часто вне теоретических конструкций, а главное, вне ясно очерченного предмета исследования, в контексте иных интеллектуальных, художественных практик) эстетики. Макроанализ как метод эстетики. Эстетическое сознание. Определение эстетики как низшей формы гносеологии (Баумгартен). Основные классические и неклассические эстетические категории. Метафизический, общетеоретический и эмпирический уровни эстетического

исследования. Эстетика в контексте истории классической философии (типологические особенности античной, средневековой, ренессансной, новоевропейской эстетики). Понятие и феномены неклассической эстетики. Основные направления современной эстетики. Место эстетики в современном гуманитарном знании. Эстетика как специфическая конфигурация области искусства. Взаимодействие эстетики с психологией, социологией, искусствоведением, культурологией. Соотношение эстетики с другими науками и междисциплинарный характер науки эстетика. Размывание границ эстетики и эстетического во второй половине двадцатого – начале двадцать первого века

РАЗДЕЛ II. КЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА

1. Античная эстетика. Общая характеристика античной культуры и искусства: пластичность, гармоничность, выразительность. Античный космос и представление о времени и пространстве. Античный героизм и фатализм. Особенности античной поэтики (эпос, лирика, драма), место искусства в жизни античного общества. Место эстетики в онтологии Платона. Стиль Платона – своеобразие формы диалога как философско-художественного текста. Идея прекрасного и истоки формообразования в искусстве («Пир»). Искусство как подражание и отстояние искусства от истины (мимесис). Различные трактовки категории «мимесис» в истории эстетики, особенности платонического мимесиса. Катарсис как онтологическая категория. Критика подражательного искусства Платоном (III, X книги «Государства» - общее и особенное, противоречия платонической критики искусства). Соотношение учения Платона об эйдосах с идеей симулякра (XX век).

2. Мимесис и катарсис в «Поэтике» Аристотеля. Многомерность понятия «подражания», подражание как создание образа. Особенности художественного образа. Нейтральное бытие как сфера действия искусства по Аристотелю. Образ и эйдос (морфе). Категория трагического в «Поэтике» Аристотеля. Правдоподобие как один из критериев искусства, требования визуализации, вчувствования и иные критерии художественного творчества в «Поэтике» Аристотеля. Рецепция «Поэтики» Аристотеля – классицизм, XX век. Представление о мимесисе и катарсисе как основе искусства и искусство модернизма. Учение Плотина об эманации Единого. Основные положения эстетики неоплатонизма (Плотин, «Эннеады»), категория прекрасного и её отличие от платонического понимания прекрасного. Внутренний эйдос. Влияние неоплатонизма на эстетику XX века («Творческая эволюция» Анри Бергсона).

3. 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. Эстетика средних веков как часть онтологии. Эстетическое и этическое. Эстетика Возрождения. Новое в понимании категории прекрасного. Героическое и трагическое в ренессансной культуре. Светский неоплатонизм как философское основание эстетики Возрождения. Гуманизм эпохи Возрождения. Размышления о народном языке в период высокого Возрождения (Данте, Бембо).

4. Эстетика Нового времени. Рационализм Декарта и эстетика классицизма. Основные черты эстетики барокко. Эмпиризм Юма и становление категории вкуса в эстетике Нового времени. Основные эстетические идеи Просвещения (Вольтер, Дидро, Руссо; Шефтсбери, Бёрк; Винкельман, Лессинг). «Лаокоон» Лессинга о различии поэзии и живописи. Коперниканский переворот в эстетике Канта. Трансцендентальная эстетика пространства и времени. Основные идеи «Критики способности суждения». Аналитика прекрасного и возвышенного. Учение о чистой и приводящей красоте. Учение Канта о вкусе и гении. Значение «Критики способности суждения» Канта для эстетики. Эстетика Канта и русский символизм.

5. Эстетика немецких романтиков. Учение романтиков о символе и аллегории. Онтологические истоки романтической иронии (Зольгер). Ирония как эстетическая категория. Особенности романтической иронии. Особенности романтической картины мира и основные черты романтического искусства. Этапы развития и конец искусства в эстетике Гегеля.
6. Социология искусства. Искусство и цивилизация. Истоки кризиса искусства в XX веке (Вейдле В. «Умирание искусства»; Зедльмайер Г. «Утрата середины», Н. Бердяев «Кризис искусства» и др).
7. Русская эстетика XIX века. Потенбня, Флоренский, Шпет. Учение о внутренней форме слова. Соловьев и эстетика символизма. Основные черты и отражение теории в конкретной художественной практике эпохи.

РАЗДЕЛ III НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА. ЭСТЕТИКА ПОСТМОДЕРНИЗМА

1. Причины возникновения и сущность неклассической эстетики. Основные идеи и представители. Эстетические взгляды Шопенгауэра: пессимизм, открытие воли, смысл искусства («Мир как воля и представление»). Музыка в эстетике Шопенгауэра. Эстетика Ницше: Аполлоническое и Дионисийское, «Рождение трагедии из духа музыки». Делёз о Ницше. «Творческая эволюция» Бергсона об искусстве и жизненном порыве. Мандельштам «Разговор о Данте» и философия жизни. Эстетическое, этическое и религиозное сознание по Кьеркегору. Габриэль Марсель и религиозный экзистенциализм.
2. Онтология искусства. Критика кантианской эстетики в философии искусства Мартина Хайдеггера. Кризис классики и поиски неклассической метафизики. Онтологический статус произведения искусства. Искусство как язык и язык как поэзия («Исток художественного творения»). Особенности стиля позднего Хайдеггера. Онтология языка и поэзии в работах, посвященных чтению Гёльдерлина, Тракля, Рильке.
3. Психология искусства (Фрейд, Юнг). Учение Юнга об архетипическом в искусстве и коллективном бессознательном. Нойманн о культуре и архетипах. Психология искусства – Лакан. Язык как бессознательное. Стадия зеркала.
4. Феноменология искусства: истоки, представители, основные идеи. Роман Ингарден о многослойности произведения искусства, схематизация и конкретизация. Эстетика Гартмана и особенности эстетического созерцания, реальный и ирреальный планы произведения искусства. «Эстетический опыт», Микеля Дюфрэнна и становление эстетики восприятия. Эстетическое восприятие как «царское» восприятие. Эстетические ценности, диалогичность и кризис искусства. Мерло-Понти и анализ телесности как воплощенного сознания. Телесность и интересубъективность.
5. Искусство и мораль, религия и философия. Экзистенциалисты (Сартр, Камю) о задачах искусства и ответственности художника. Теория ангажированного искусства и ее критика (Теодор Адорно). Ж. Маритен об ответственности художника и интуиции.
6. Эстетика и философская герменевтика Г.-Х. Гадамера. Вопрос об интерпретации произведения искусства. Искусство и время. Онтологический статус поэтического слова в герменевтике Гадамера. Работы Гадамера, посвященные герменевтике и эстетики. Особенности герменевтического подхода в эстетике. Рецептивная эстетика и её представители. Сюзан Зонтаг «Против интерпретаций».
7. Искусство модернизма. Дегуманизация искусства (Ортега-и-Гассет) и Бенямин «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости». Авангард как историческая форма неклассической эстетики. «Негативная эстетика» Теодора Адорно: особенности негативной диалектики и ее отражение в эстетической теории. Структура современной лирики Гуго Фридриха. Сюрреализм и психоанализ.
8. Эстетика постструктурализма и постмодернизма: особенности, течения, персоналии. Основные паракатегории эстетики постмодернизма. Проблема соотношения модерн-постмодерн. Становление новой парадигмы бытия, знания и культуры. Лиотар о постмодернизме и кризисе метадискурса. Критика логоцентризма Ж. Деррида.

Деконструкция как творческий принцип. Археология знания М. Фуко. Семиотика Ролана Барта. Критика постмодернизма и поиски новой онтологии. Владимир Мартынов о кризисе современной культуры и новых путях искусства.

9. Особенности эстетики кино и фотографии. Ролан Барт «Камера лусида» - об особенностях фотографии и ей отличии от других видов искусства. Барт и Беньямин об особенностях киноэстетики. Ведущие кинотеоретики о кино – Кракауэр, Базен, Эйзенштейн.

10. Эстетика и поэтика, поэзия и литература. Особенности поэтического слова. Основные направления литературоведения двадцатого века. Поль де Ман и аллегории чтения. «Демон теории» Антуана Компаньона.

11. Основные эстетические концепции начала двадцать первого века. Ален Бадью и «инэстетика», объект ориентированная онтология Грэма Хармана, эстетика и политика Жака Рансьера. Становление новой парадигмы бытия и культуры в двадцать первом веке.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3.1. Лекции (48 ч.)

1 курс

1. Введение в эстетику: предмет, метод, эстетический предмет, объект, опыт, сознание. Категория эстетического в истории эстетики. – 2ч.
2. Эстетика Платона: мимесис, катарсис, прекрасное. Критика искусства в эстетике Платона: возможные толкования. Платонизм и анти-платонизм в истории философии
3. Эстетика Аристотеля и эстетика эллинизма. Плотин и эстетика неоплатонизма
4. Особенности средневековой эстетики
5. Эстетика Византии
6. Особенности эстетики Возрождения
7. Эстетика Нового времени. Классицизм и барокко
8. Общая характеристика и основные представители эстетики Просвещения
9. Коперниканский переворот в эстетике Канта
10. Эстетика немецких романтиков. Эстетика английских романтиков. Символ и ирония
11. Этапы развития и конец искусства в эстетике Гегеля
12. Русская эстетика

2 курс

13. Введение в неклассическую эстетику. Шопенгауэр, Ницше, Бергсон, Кьеркегор
14. Онтология искусства Мартина Хайдеггера
15. Психологическая эстетика: Фрейд, Юнг, Нойманн, Лакан
16. Феноменологическая эстетика: Ингарден, Гартман, Дюфрен, Мерло-Понти
17. Эстетическое и этическое
18. Герменевтическая эстетика. Гадамер, Яусс, Зонтаг
19. Эстетика модернизма (Ортега, Беньямин, Адорно).
20. Эстетика постструктурализма
21. Основные черты постмодернизма. Модерн и постмодерн
22. Эстетика фотографии
23. Эстетика кино
24. Основные эстетические теории начала двадцать первого века

3.2. Семинарские занятия (48 ч.)

1 курс

1. Диалоги Платона «Пир», «Федр», «Ион», 3 и 10 книги Государства. Гадамер о платонизме
2. Поэтика» Аристотеля и ее рецепция. Мимесис и катарсис: античность и двадцатый век.
3. Эстетика цвета, света, средневековый символизм

4. Теория образа в византийской эстетике. Византийская поэтика (Аверинцев – «Поэтика ранневизантийской литературы»)
5. Возрожденческий титанизм и гуманизм. Причины кризиса ренессансной культуры
6. Сравнительный анализ поэтики классицизма и барокко
7. «Лаокоон» Лессинга и «К новейшему Лаокоону» Климента Гринберга; Руссо и Поль де Ман
8. «Критика способности суждения». Рецепция кантианской эстетики и критика Канта в двадцатом веке – 4 ч.
9. Романтическое учение о символе. Категория иронии в эстетике: Сократ, романтики, Зольгер, Гегель, Кьеркегор – 4 ч.
10. Лекции по эстетике Гегеля.

2 курс

11. «Мир как воля и представление» и «Рождение трагедии из духа музыки». Шопенгауэр и Ницше о воле и музыке
12. «Исток художественного творения» и работы позднего Хайдеггера (по выбору аспиранта; при знании немецкого – читаем статью в оригинале).
13. Работы психоаналитиков об искусстве (по выбору аспирантов – Фрейд, Юнг, семинары Лакана).
14. «Исследования по эстетике» Ингардена. «Око и дух» и другие работы Мерло-Понти. Дюфрен об эстетическом опыте (при знании аспирантами французского языка – читаем «Эстетический опыт» и работы Мальдини).
15. Сартр и Камю об искусстве. Маритен «Ответственность художника».
16. «Истина и метод» и «Актуальность прекрасного» Гадамера (при знании аспирантами немецкого - читаем непереведенные статьи в оригинале).
17. Ортега и Беньямин об эстетике модернизма. «Негативная эстетика» Адорно. По желанию аспирантов – Адорно о новой музыке.
18. Структурализм и постструктурализм. Фуко «Слова и вещи». Барт – работа по выбору аспиранта.
19. Лиотар о постмодернизме. Деррида – работа по согласованию с аспирантами. Делез, Гваттари – ризома. Критика культуры Бодрийера.
20. «Камера лусида» Барта, Розалинда Краусс, Сюзан Зонтаг, Вальтер Беньямин – о фото.
21. Кракауэр, Базен, Тарковский, Эйзенштейн, Барт, Беньямин и др. – по выбору аспирантов
22. Инэстетика Алена Бадью, эстетика и политика Раньсера, объект ориентированная онтология Хармана или др. – по выбору аспиранта.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа аспиранта является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы аспирантов является закрепление и углубление тех знаний, умений и навыков, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у аспирантов самостоятельности, ответственности, инициативы и умению организовывать свое время.

Настоящие указания позволят аспирантов закрепить и самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по направлению/профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности. Они направлены на осмысленное формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Эстетика».

4.1. Методические указания по подготовке к занятиям

С целью грамотной организации процесса изучения дисциплины для достижения целей обучения аспирантов необходимо интенсивно работать на лекциях и семинарах, читать источники, использовать информационные ресурсы и др.

Важной составляющей учебного процесса является самостоятельная работа аспирантов, которая дает возможность закрепить теоретических знания и получить навыки практического применения теоретических знаний.

При подготовке к практическим занятиям аспирант должен придерживаться следующего алгоритма:

1. Внимательно изучить основные вопросы темы занятия, определить место темы занятия в общем содержании курса, ее связь с другими темами;
2. Прочитать необходимые тексты, желательно снабженные подробным комментарием.
3. Выделить и/или выписать необходимые к занятию фрагменты текста (цитаты).
4. Найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературе;
5. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;
6. Продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы
7. Продумать свое понимание проблематики занятия (анализируемого творчества, художественного текста и др.), свои вопросы, пути и способы их решения;
8. Сделать записи.

4.2. Методические указания по подготовке к докладу

Тематика докладов:

Классическая эстетика

1. Артур Данто и институциональная теория искусства
2. Категория эстетического в истории эстетики
3. Искусство вне эстетики, эстетика вне искусства
4. Категория прекрасного у Платона и симулякры Бодрийера
5. Особенности стиля Платона
6. Платоническая критика искусства
7. Мимесис и катарсис в «Поэтике» Аристотеля и в XX веке
8. Умберто Эко о средневековой эстетике
9. Бицилли об особенностях средневекового мировоззрения
10. Марион «Перекрестья видимого» и теория образа
11. Аверинцев «Поэтика ранневизантийской литературы»
12. Византийский гуманизм
13. Лосев А.Ф. об эстетике Возрождения
14. Особенности поэтики Данте
15. Причины ренессансного кризиса
16. Аверинцев и Бахтин о категории комического
17. Сравнительный анализ поэтики классицизма и барокко
18. «Лаокоон» Лессинга и «К новейшему Лаокоону» Климента Гринберга
19. Поль де Ман о Руссо
20. Просветитель (по выбору аспиранта)
21. Прекрасное и возвышенное у Бёрка и у Канта
22. Кант о вкусе и гении
23. Рецепция Канта в двадцатом веке
24. Эстетика немецких романтиков
25. Эстетика английских романтиков

26. Категория иронии в эстетике
27. Теория символа
28. Основные положения эстетики Гегеля
29. Кризис искусства в начале двадцатого века (В.В. Вейдле «Умирание искусства»; Зедльмайер «Утрата середины», Бердяев «Кризис искусства» и др.)

Неклассическая эстетика

1. Понятие воли у Шопенгауэра и воля к власти Ницше
2. Музыка как эстетическая категория (Шопенгауэр, Ницше)
3. Влияние восточной философии на неклассическую эстетику
4. Кьеркегор как предтеча экзистенциализма
5. Фундаментальная онтология Хайдеггера – общая характеристика
6. Хайдеггер и Шапиро о Ван Гого
7. Работа позднего Хайдеггера по выбору аспиранта
8. Фрейд об искусстве (Леонардо да Винчи, Достоевский или др. работа по выбору)
9. Юнг и Нойманн об архетипах и коллективном бессознательном
10. Лакан: язык как бессознательное
11. Эстетика ОБЭРИУ
12. Эстетика сюрреализма и бессознательное
13. Интерпретация произведения искусства с точки зрения психологии искусства –по выбору аспирантов
14. Феноменология – общая характеристика
15. Мерло Понти «Око и дух»
16. Микель Дюфрен «Эстетический опыт»
17. Ингарден о двумерной структуре литературного произведения
18. Эстетический и религиозный опыт. Нуминозное и эстетическое
19. Маритен об ответственности художника
20. Русские поэты об ответственности художника (Блок, Мандельштам, Цветаева и др.)
21. «Истина и метод» Гадамера – общая характеристика
22. «Актуальность прекрасного»
23. Рецептивная эстетика
24. «Против интерпретаций» Сюзан Зонтаг
25. Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»
26. Беньямин «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости»
27. Гуго Фридрих «Структура современной лирики»
28. Статьи Валери об искусстве
29. От структурализма к постструктурализму
30. Деррида и деконструкция
31. Фуко «Слова и вещи»
32. Семиотика Ролана Барта
33. Делёз о ризоме
34. Бодрийяр о симулякрах
35. Лиотар о постмодернизме
36. Искусство постмодернизма – по выбору
37. «Камера лусида» Барта + персоналии и тексты по выбору (Беньямин, Краусс, Зонтаг и др.)
38. Эйзенштейн теория монтажа + теория кино по выбору аспиранта (Кракауэр, Базен, Тарковский, формалисты и др.)
39. Эстетические теории двадцать первого века – персоналии и тексты по выбору аспиранта – Бадью, Рансьер, Харманн, Жижек и др.

Выберите тему доклада из предложенных преподавателем или предложите свою, согласовав ее с преподавателем,
прочитайте необходимые тексты источников, 2-3 научные работы по теме;
помечайте неясные места, незнакомые термины, понятия, затем выясните их значения, осмыслите источники, отметьте в них основное содержание, важные положения, интересные мысли, раскрывающие выбранную тему, выделите те фрагменты, которые сделают доклад аргументированным;
оформите прочитанный материал в форме плана; пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложите осознанный материал;
обращайте внимание на системность и логичность изложения, краткость и доказательность материала,
составьте тезисы доклада и сделайте к ним необходимые выписки из источников, подтверждающие основные мысли доклада (цитаты),
потренируйтесь, озвучивая свой доклад: обращайте внимание на время (не более 10 минут), внятность фразы, доказательность (примеры и логику изложения), редактируйте текст (тезисы)

На титуле доклада указывается ФИО аспиранта, название дисциплины, тема доклада

Задание выполняется четким почерком или распечатывается на принтере 14 или 12 кеглем Times New Roman через 1,5 интервала.

**Литературный институт имени А.М. Горького
Кафедра русской классической литературы и славистики**

Дисциплина: «Эстетика»

Задание: доклад на тему «_____» (тезисы)

Выполнил: аспирант 1/2 курса очного/заочного обучения Ф.И.О.

Направление

Научная специальность

Кафедра

Москва, год.

критерии оценивания результатов:

оценка «зачтено» выставляется, если:

1. Содержание доклада соответствует заявленной теме
2. В докладе имеется ясный и четко структурированный материал, изложенный в логической последовательности.
3. Докладчик свободно владеет материалом
4. Тема раскрыта полно
5. Используется иллюстративный, наглядный материал
6. Докладчик демонстрирует культуру речи
7. Выдерживается регламент выступления
8. Докладчик аргументировано отвечает на вопросы
9. Демонстрируется самостоятельность мышления.

4.3. Методические указания по конспектированию научной работы Лиотар «Постмодернизм в изложении для детей»

При освоении раздела дисциплины «Эстетика» на 2-ом курсе аспирант конспектирует работу Лиотара «Постмодернизм в изложении для детей».

Конспект составляется по схеме: Цитата с указанием номера страницы слева, справа – комментарий аспиранта к цитате (при наличии)

Критерии оценивания:

оценка «зачтено» выставляется, если:

1. Содержание конспекта соответствует первоисточнику
2. В конспекте имеется четко структурированный материал, изложенный в логической последовательности.
3. Основное содержание конспектируемой работы раскрыто достаточно полно
4. Имеется комментарий, демонстрирующий самостоятельность мышления.

Описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено

Пример оформления

Литературный институт имени А.М. Горького

Аспирантура. Заочное отделение
Кафедра общественных наук

ЗАДАНИЕ

по дисциплине Эстетика

Конспект работы Лиотара «Постмодернизм в изложении для детей»

Выполнил аспирант _____ Ф.И.О.

.....
Москва 2017

4.4. Методические указания по подготовке к экзамену:

Экзаменационные вопросы по разделу курса.

1. Эстетика как наука. Предмет, цели, задачи и методы эстетики
2. Эстетическая концепция Гегеля
3. Категория эстетического и искусство
4. Истоки неклассической эстетики (Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше)
5. Эстетические категории: философско-исторический анализ
6. Эстетические взгляды Вл. Соловьева и эстетика русского символизма

7. Эстетика и её статус в странах Древнего Востока
8. «Творческая эволюция» А. Бергсона
9. Общая характеристика древнегреческой эстетики
10. Русская религиозная эстетика первой половины XX века (Вейдле, Бердяев и др.)
11. Эстетические воззрения Платона и Аристотеля
12. Специфика классической и неклассической эстетики
13. Категория прекрасного в классической и неклассической эстетике
14. Эстетика русского формализма и структурализма (Шкловский, Jakobson, Lotman).
15. Категория возвышенного в классической эстетике и постмодернизме
16. Онтологический статус произведения искусства (эстетические взгляды М. Хайдеггера)
17. Эстетика и искусство периода эллинизма
18. Интерпретация искусства и культуры в психоанализе З. Фрейда и аналитической психологии К. Юнга
19. Искусство и эстетика в эпоху Средних веков
20. Основные проблемы искусства модернизма (Ортега-и-Гассет, Беньямин)
21. Эстетика, искусство и культура эпохи Ренессанса
22. Социология искусства. Эстетическая теория Т. Адорно
23. Эстетика в эпоху Нового времени
24. Эстетика и герменевтика (Х.-Г. Гадамер, рецептивная эстетика)
25. Эстетика французского классицизма
26. Феноменологическая эстетика (Мерло-Понти, Дюфрен)
27. Эстетика в определении и изложении А. Баумгартена
28. Эстетические воззрения Ж.-П. Сартра и А. Камю
29. Эстетика Просвещения: основные идеи и представители. Категория вкуса
30. Морфология искусства. Художественная форма
31. Эстетические взгляды Шиллера
32. Эстетика постмодернизма: основные идеи и представители
33. Эстетика немецкого романтизма. Теория символа
34. Структурализм и постструктурализм в эстетике
35. Категория иронии в эстетике (Сократ, романтики, Кьеркегор, постмодернизм)
36. Искусство и язык. Художественный образ
37. Игра как эстетическая категория
38. Эстетика и искусство: основные тенденции во второй половине XX века
39. Проблемы эстетического в философии Канта
40. Эстетика модернизма и авангарда

Третьим вопросом на экзамене предлагается теоретическая проблема, непосредственно связанная с темой диссертационного исследования аспиранта. Аспирант формулирует список вопросов (4-5), заверяет их у научного руководителя.

Вопросы по диссертационному исследованию
для кандидатского экзамена по специальности 09.00.04 Эстетика

ФИО аспиранта

Тема диссертационного исследования: _____

Научный руководитель: ФИО, степень, должность

- 1.
- 2.

- 3.
- 4.

Подпись научного руководителя

Пример вопроса по диссертации:

Тема «Концепции поэтического языка в эстетике XX века (Хайдеггер, Гадамер, Бадью)»

Вопросы:

1. Объяснить выбор персоналий
2. Какие эстетические категории рассматриваются диссертантом, какие методы эстетики диссертант использует в работе
3. Общая характеристика герменевтической эстетики Гадамера и поворот к языку в герменевтике XX века

Критерии оценивания результатов:

При выставлении оценки преподаватель учитывает: полноту знания учебного материала по вопросу, логичность изложения материала; аргументированность ответа, уровень самостоятельного мышления:

Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший самостоятельность мышления, всестороннее, системное и глубокое знание по предмету, свободно владеющий терминологией и категориальным аппаратом дисциплины; усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой по предмету. Как правило, оценка «отлично» выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, проявившим аналитические способности в понимании, изложении и использовании учебного материала.

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание учебного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную к занятиям. Оценка «хорошо» выставляется аспирантам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению.

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший знание учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знакомый с основной литературой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется аспирантам, допустившим погрешности, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы.

Описание шкалы оценивания: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

5. Литература

Основная литература:

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

Дополнительная литература

Бычков В.В. Эстетика (любое издание).

Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. Прогресс-Традиция. 2012

Классическая эстетика

1. Аверинцев «Поэтика ранневизантийской литературы». М.: Coda, 1997.
2. Аверинцев С.С. Образ античности. СПб: Азбука-классика, 2004
3. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.: Прогресс, 1976
4. Безансон А. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М.: МИК, 1999
5. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М.: «Прогресс-Традиция», 2002
6. Бицилли П.М. Место ренессанса в истории культуры. СПб: МИФРИЛ, 1996
7. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб: МИФРИЛ, 1995
8. Бореев Ю. Эстетика. – Смоленск. (Т. 1-2).
9. Булгаков С. Первообраз и образ. М.: «Искусство», 1999
10. Вейдле В. В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки славянской культуры, 2002
11. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.: В. Шевчук, 2009
12. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 2000.
13. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 2000.
14. Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства / Пер. Ю. Н. Попова. СПб, 2000.
15. Зедльмайр Х. Утрата середины / пер С. С. Ванеяна. М., 2008.
16. Европейская поэтика от античности до эпохи Просвещения: Энциклопедический путеводитель. М.: Издательство Кулагиной, 2010
17. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. – М., 1985-1990. (Т. 1-5).
18. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994.
19. История эстетики: учебное пособие. СПб: Русская христианская гуманитарная академия, 2011.
20. Каган М. С. Эстетика как философская наука. – С.-Пб., 1997.
21. Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. СПб: Университетская книга, 1997.
22. Кассирер Э. Философия Просвещения. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004
23. Катарсис: метаморфозы трагического сознания. СПб: Алетейя, 2007
24. Лекции по истории эстетики. (Под ред. М. С. Кагана). – Л., 1973-1980.
25. Лосев А.Ф. От Гомера до Прокла. История античной эстетики в кратком изложении. СПб: Азбука-классика, 2016.

26. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
27. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
28. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.: Мысль, 1978.
29. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965.
30. Лосев А.Ф. История античной эстетики. 1-8 тт. М.: АСТ, 2000
31. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М.: Мысль, 1994
32. Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб: Азбука-классика, 2004
33. Панофски Э. Idea. К истории понятия от античности до классицизма. СПб: Андрей Наследников, 2002.
34. Татаркевич В. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2002.
35. Фестюжьер Андре-Жан. Созерцание и созерцательная жизнь по Платону. СПб: Наука, 2009
36. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. М.: АСТ, 2015.
37. Эстетика немецких романтиков. СПб, 2006
38. Эстетика Ренессанса. сост. В.П. Шестаков. М.: Искусство, 1981
39. Яковлев Е. Г. Эстетическое как совершенное. – М., 1995.

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. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997.
4. Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. М., 1997.
5. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. Трактаты. Статьи. Эссе. Под ред. Г.К. Косикова. Издательство московского университета, 1987.
6. Ильин И.П. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
7. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998.
8. Корневище 2000. Книга неклассической эстетики. – М., 2000.
9. Маньковская Н.Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.
10. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.
11. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. ВГИК, 2011.
12. Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.: Русский путь, 2002.
13. Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. Изд. Санкт-Петербургского университета, 2001.
14. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991.
15. Ортега-и-Гассет Х., Мерло-Понти М., Ингарден Р. Эстетика и теория искусства XX века Прогресс-Традиция. 2007.
16. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. М.: ИНИОН, 1999.
17. Фридрих Г. Структура современной лирики. М.: Языки славянских культур, 2010.
18. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.: КомКнига, 2006
19. Эстетика и теория искусства двадцатого века: альтернативные типы дискурсивности в контексте трансформации культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
20. Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. – М., 2005.

21. Юнг К. Г. Нойманн Э. Психоанализ и искусство. Ваклер, 1998.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечная система [IPRbooks](http://www.iprbookshop.ru/). ЭБС содержит более **120000** изданий, из них более **35 000** учебных и научных работ по различным дисциплинам, более 630 наименований российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК, предоставляет доступ к литературе более **700** федеральных, региональных, вузовских издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских коллективов.. <http://www.iprbookshop.ru/>

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ). Собрание электронных копий ценных и наиболее востребованных печатных изданий и электронных документов из фондов РГБ. <http://elibrary.rsl.ru/>

[Библиотека Гумер - гуманитарные науки](http://www.gumer.info/). Фонд книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. <http://www.gumer.info/>

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении дисциплины могут использоваться следующие информационные технологии:

учебные материалы, полученные посредством сети Интернет и находящиеся в свободном доступе;

Программы Microsoft Office для работы с текстами и презентациями.

eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, интегрированная с [Российским индексом научного цитирования](http://elibrary.ru/defaultx.asp) (РИНЦ). Содержит рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе. <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Составитель – канд. философ. наук М.В. Козлова