

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ЭСТЕТИКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа, Культура России, Культура массовых
коммуникаций, Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Эстетика
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
к.и.н., доцент кафедры истории и теории культуры Е.Е. Савицкий

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№9 от 23.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	6
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	10
5.1 Система оценивания	10
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
6.1 Список источников и литературы	13
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ..	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	15
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	16
9. Методические материалы	17
9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий	17
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	20
Приложение 1. Аннотация дисциплины	21

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - знакомство студентов с генезисом и трансформацией представлений о прекрасном и возвышенном на протяжении древности, средних веков, нового и новейшего времени, продемонстрировать и обсудить культурно детерминированную специфику этих представлений, с необходимостью требующую рефлексии на фоне социокультурного контекста; познакомить студентов с проблемами современной эстетической мысли, а также рассмотреть наиболее перспективные подходы к исследованию данной проблемы и показать возможность их продуктивного применения в культурологических работах.

Задачи дисциплины:

- дать представление об общей логике и направлении движения эстетической мысли;
- познакомить студентов с базовыми текстами; проследить связь между теоретическими рассуждениями, культурным контекстом и практическим эстетическим опытом этого времени;
- наметить общую картину эстетической проблематики в той или иной культурной ситуации и при переходе от одной ситуации к другой;
- показать взаимосвязь эстетической проблематики с базовыми ценностями культуры, в первую очередь с религией;
- показать соотношение общего и индивидуального при решении вопросов, связанных с проблемами эстетики;
- привить бакалаврам-культурологам навыки анализа текстов по эстетике, умение выделять эстетическую проблематику при собственной работе с источниками.

На основе анализа базовых текстов в курсе рассматриваются основные эстетические концепции и теории, обсуждаются сквозные проблемы и мотивы знания об эстетическом, а также специфика существования эстетических представлений в социокультурном контексте.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 Понимает межкультурное разнообразия общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	<i>знать</i> логику развития европейской эстетической мысли и связь ее с общефилософской мыслью; основное содержание (проблематику и аргументацию) эстетических учений и их соотношение друг с другом, а также с эстетической практикой своего времени; ключевые для европейской эстетической мысли понятия и категории, понимать разницу в содержательном наполнении тех и других в рамках культур разных времен и народов; ключевые имена и концепции, оказавшие влияние на развитие теории и практики.

		<p><i>уметь</i> анализировать и интерпретировать различные типы текстов, обосновывая свои умозаключения и выводы; определять и сохранять дистанцию между собственной и исторической рецепцией текстов; критически оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов исследований; выделять эстетическую проблематику в текстах других дисциплин</p>
<p>ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики</p>	<p>ОПК-3.2 Планирует и осуществляет личную профессиональную деятельность, на основе существующих социальных и этических норм, принимает ответственность за ошибочные решения.</p>	<p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - видеть связь между текстами разного времени, но принадлежащими к одной традиции; - адаптировать изученное к собственной исследовательской работе; - понимать логику построения текста и видеть связь ее с конкретным культурным и социально-политическим контекстом; - аргументировано критиковать спекулятивные и презентистские построения. <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -техниками анализа текстов различного происхождения, логики и системы аргументации; - навыками синтеза и аргументации выводов, полученных в результате анализа текстов; - современным понятийным словарем эстетической науки.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Эстетика» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: курсах «История мировой культуры», «История художественной культуры до конца XVIII в.», «История художественной культуры XIX-XXI вв.», «История литературы в контексте культуры», «Категории античной культуры».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Современная урбанистическая культура», «Современная музыкальная культура», при подготовке выпускных квалификационных работ.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	20
7	Семинары	40
Всего:		60

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	12
7	Семинары	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
8,9	Лекции	12
9	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Введение в предмет эстетики. Эстетика Древности	Понятие эстетики. Античность как особое состояние мира и организации жизни.

		<p>Чувственный космос как основа и основной объект эстетики в античности. Пифагор – число как идеальное основания чувственного мира. Поиски «идеальной нормы» в 5 в. до н.э. – золотой век Перикла. Появление в 4 в. до н.э. негомеровского типа образования: философского и риторического. Платон: космос как отпечаток вечной красоты абсолютной идеи. Аристотель: все существующее – произведение искусства, красота как принцип устройства жизни в целом. Христианство как иной путь познания: восточный путь непосредственного знания против греческого рационализма. Гностицизм и манихейство. Неоплатонизм как ответ античного мышления на чуждые влияния. Апологеты христианства: Тертуллиан, Лактанций, Климент Александрийский, Афиногор Афинский. Первая не систематизированная, но целостная эстетическая система Аврелия Августина: Бог как абсолютная красота. Символический характер катакомбного искусства. Новая эстетика как выражение новой идеологии и нового мировоззрения. Переход от идеи «мир как созданный Богом храм» к идее «храм как мир». Свет как эстетическая категория (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Эстетика сакрального и мирского в Византии. Иконоборчество и иконопочитание: эстетическая сторона богословского вопроса. Восприятия принципа калокагатии в Древней Руси.</p>
2	<p>Эстетические учения Средних веков</p>	<p>Центральная тема времени – соотношение божественного и прекрасного. Красота – соблазн или путь к Богу? Условность понятия «эстетическое» применительно к этому времени. Бернард Клервосский и аббат Сугерий: от обличения до апологии художественного. Эстетический трактат аббата Сугерия, объясняющий перестройку Сен-Дени (появление готики). Метафизика цвета и света. Кульминация аллегоризма изображений. Конец космического аллегоризма – Фома Аквинский. Проблема субъективного восприятия красоты. Изменения практики производства и восприятия художественных смыслов – проникновение мирского в сакральное. Представление о красоте в Средневековой Руси. «Умозрение в красках». Исихазм (Феофан Грек и Андрей Рублев). Эстетика места (монастырское строительство). Споры об иконописи – Иосиф Волоцкий, Максим Грек, дьяк Висковатый. Складывающаяся на исходе Средневековья оформление алтарной части храмов – образ Бога</p>

		в различных конфессиях и национальных традициях (открытый алтарь во Франции, ретабло в Испании, створчатый алтарь в Германии, высокий иконостас в России)
3	Эстетика Нового времени	<p>Возрождение и Просвещение. Спорность понятия «Возрождения» применительно к культуре в целом и бесспорность нового феномена в эстетической практике. Создание эстетического проекта мира. Тесная связь эстетической мысли с эстетической практикой. Гуманизм как парадигма новых отношений «человек – Бог – мир». Антропоцентризм эпохи Возрождения. Эстетическая теория Николая Кузанского. Новое понимание места художника в мире – художник как творец. Искусство как высшая форма философии. Складывание нового типа общества Нового времени – определение места в мире Бога, красоты и искусства. «Спор о древних и новых» во Французской Академии Наук. Проблема абсолюта и прогресса. Просвещение как определенная интеллектуальная и культурная ситуация; вера в разум и прагматика эстетики. Статья «Прекрасное» Д.Дидро в «Энциклопедии».</p> <p>Классическая немецкая эстетика. Изменение отношения к античности на переломе XVIII-XIX вв. – симптом нового состояния мира. «История искусства древности» Винкельмана. «Лаокоон» Лессинга. «Эстетика» Баумгартена. Экспликация эстетической мысли как отдельной области философского мышления и легитимация ее. Немецкая классическая эстетика. Кант – учение о красоте как символе нравственности. Проблематика гения и вдохновения (иррационального в художественной практике). Гете: поэзия как предвосхищение рациональных знаний. Шиллер – дисгармонизация и дегуманизация всей жизни и концепция «эстетического человека» как преодоление этой ситуации. Сентиментализм и романтизм. Йенский кружок – выработка новых эстетических понятий, например, «эстетическая энергия» (Ф.Шлегель) и др. Искусство как высшее проявление духа, как форма проявления абсолюта. Художник как провидец и творец. Эстетические теории в составе идеалистических концепций (Шеллинг, Фихте, Гегель). Эстетика, не нуждающаяся в художественной практике своего времени. Прекрасное – «целесообразность без цели» (Кант), «сущность в явлении» (Шиллер), «бесконечное, выраженное в конечном» (Шеллинг), «абсолютная идея в ее</p>

		<p>внешнем инобытии» (Гегель). Новые формы философствования. Сближение в середине XIX в. «эстетики сверху» (философско-аналитической) и «эстетики снизу» (эмпирической). Изменение языка рассуждений – переход от строго-понятийного мышления к метафорическому. Красота и искусство как взаимно независимые проблемы. Шопенгауэр – красота как путь к чистому созерцанию и возможности отказа от воли. Искусство как познание подлинной сущности мира, т.е. его идеи. Проблема бессознательного. Единство познавательной, эстетической и этической составляющей философии (эстетика как связующее звено между гносеологией и этикой). Теории дневной и ночной культуры. Позитивизм – неудача создания системной эстетической теории (О.Конт, И.Тэн). Натуралистическое направление в искусстве и теории «искусства для искусства». Парадокс Флобера. Л.Н.Толстой «Что такое искусство?» - попытка реанимации связи религии и искусства. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Русская религиозная философия. Попытки позитивистского «научного» освоения эстетической проблематики практическими методами естественных наук. Подмена эстетической проблематики искусствоведческой. «Русский духовный ренессанс» как последнее усилие европейской мысли пробиться к понятию и пониманию красоты. В.Соловьев. Эстетический опыт как высший путь постижения божественного. Софиология. Теургия. Активная художественная практика Серебряного века. Символизм не только как литературное направление, но как способ понимания мира. Поиски нового художественного и философского языка. В.Иванов «Дионис и прадионисийство» - развитие и трансформация идей Ницше. Эстетика жизни: П.Флоренский, Е.Кузьмина-Караваева.</p>
4	Эстетические теории XX-XXI вв	<p>Основные направления в эстетической мысли XX-XXI в. Феноменологическая эстетика в работах Н. Гартмана и М. Мерло-Понти. Критика эстетики в «Истоке художественного творения» М. Хайдеггера. Попытка возрождения эстетического проекта в работах представителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе). Историко-философские исследования в области эстетики в СССР: Асмус, Лосев, Бычков. Постколониальная и гендерная критика</p>

	европейских эстетических учений в конце XX века. Эстетические теории на рубеже XX-XXI вв.
--	---

4. Образовательные технологии

Реализуемые в рамках дисциплины образовательные технологии призваны сформировать профессиональную направленность обучения бакалавров.

Аудиторные лекционно-семинарские занятия проводятся с применением электронных технических средств обучения (ПК, презентации с использованием мультимедиа). При реализации программы курса «Эстетика» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, метод группового взаимообучения, дискуссии бакалавров по наиболее сложным темам и проблемам на семинарских занятиях.

Самостоятельная работа бакалавров организуется с использованием ресурсов научной библиотеки РГГУ, свободного доступа к Интернет-ресурсам, а также – с освоением полнотекстовых материалов (монографий, статей), которые составляют электронный ресурс кафедры истории и теории культуры.

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- устный ответ на семинаре	3 баллов	39 баллов
- доклад на семинаре	21 баллов	21 баллов
Промежуточная аттестация – Экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

При оценивании устного ответа на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл);

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

При оценивании письменной работы учитывается:

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 1-3 балла;
- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 1-3 балла;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность -1-3 балла.

Темы докладов:

1. Очарование античности. Идея и идеал античности в европейской культуре и мысли – от «полуподпольного» существования в Средние века до апологии эпохи Возрождения, споров Нового времени и творческого начала неклассических концепций конца XIX - начала XX вв. УК-5.3
2. От бессмертия души к социальной справедливости. Эволюция взглядов Платона на красоту и искусство и их место в мире от диалогов «Федр» и «Пир» до «Государства». УК-5.3
3. Бернхард Клервосский и Ульрих Страсбургский: эстетика христианского средневековья на практике и в теории. Вопросы души и тела. УК-5.3
4. Светлая ночь Средневековья: апология света как божественного присутствия (теория и практика: Дионисий Ареопагит, аббат Сугерий, исихасты) УК-5.3
5. От Византии к Руси: трансформация образа красоты. Споры об иконописи на Руси в XVI-XVII веке (Иосиф Волоцкий, Максим Грек, дьяк Висковатый, Симон Ушаков, Иосиф Владимиров, протопо Аввакум) УК-5.3
6. Две пещеры: Платон и Леонардо. УК-5.37. Лессинг «Лаокоон»: поиск рациональных оснований эстетических категорий. УК-5.3
8. Конструкции «древних и новых» во Франции и Германии XVII-XVIII вв. УК-5.3
9. Неисчерпаемый Лаокоон: сравнительный анализ концепций Лессинга, Винкельмана и Шопенгауэра. УК-5.3
10. Тревога романтиков: что утрачивается современным миром и что может его спасти? УК-5.3
11. «Эстетическая революция» Шлегеля и «эстетический человек» Шиллера: общее и различное. УК-5.3
12. А.Шопенгауэр: поиски новых оснований красоты и ее места в мире УК-5.3
13. Вечная музыка: место музыки в системе эстетических воззрений немецких философов XVIII-XIX вв. УК-5.3
14. Парадокс Флобера: несовпадение интенции и рецепции. УК-5.3
15. В.Соловьев. «Общий смысл искусства»: попытка возвращения смысла красоте. УК-5.3
16. Ощущение кризиса искусства как места и практики производства смыслов – от романтиков до философов русского религиозного Возрождения. УК-5.3
17. П.Флоренский: новая церковная эстетика. УК-5.3

Вопросы к зачету (УК-5, ОПК-3)

1. Что является образцом и пределом красоты в античности? Как это обосновывается? Какие античные философы размышляли о прекрасном и об искусстве? УК-5.3, ОПК-3.2
2. Основные проблемы раннехристианской эстетики и отношение к античному художественному наследию в это время. УК-5.3, ОПК-3.2
3. Теология и художественная практика Средневековья: трактат аббата Сугерия и Фома Аквинский. УК-5.3, ОПК-3.2
4. Основные темы средневековой эстетической мысли. УК-5.3, ОПК-3.2
5. Метафизика и эстетика света в западноевропейской теологии и в исихазме. УК-5.3, ОПК-3.2
6. Эстетические представления в средневековой Руси. УК-5.3, ОПК-3.2

7. Ренессанс: понятие красоты, соотношение художественной практики и богословской и философской мысли, новая конфигурация понятий человека, Бога, природы и искусства. УК-5.3, ОПК-3.2
8. Отношение к античному наследию во времена Возрождения и в XVII-XVIII вв. УК-5.3, ОПК-3.2
9. Эстетические взгляды эпохи Просвещения. УК-5.3, ОПК-3.2
10. Переход от XVIII к XIX веку: новое обращение к античности. Винкельман, Лессинг, Гете. Романтики. УК-5.3, ОПК-3.2
11. Появление эксплицитной эстетики. Труд А.Г.Баумгартена. УК-5.3, ОПК-3.2
12. Новые категории и новые проблемы эстетики, формулируемые в XVIII веке. УК-5.3, ОПК-3.2
13. Эстетические взгляды романтиков. УК-5.3, ОПК-3.2
14. Классическая немецкая эстетика: имена и теории. УК-5.3, ОПК-3.2
15. Эстетические взгляды И.Канта. УК-5.3, ОПК-3.2
16. Эстетические взгляды Г.Ф.В. Гегеля. УК-5.3, ОПК-3.2
17. Теории А.Шопенгауэра и Ф.Ницше. УК-5.3, ОПК-3.2
18. Многообразие художественных течений и теорий в XIX веке. Позитивизм, натурализм, искусство для искусства. УК-5.3, ОПК-3.2
19. Эстетические труды в России конца XIX - начала XX вв. УК-5.3, ОПК-3.2
20. Эстетика в век науки и эстетические теории XX века. УК-5.3, ОПК-3.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники:

1. Русские эстетические трактаты в 2 т. Том 1. Классицизм / А. Ф. Мерзляков [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 308. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
2. Русские эстетические трактаты в 2 т. Том 2. Романтизм / Л. Якоб [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 444. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
3. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли [Электронный ресурс] : Избранные труды. В 2 т. Т. 1 / Г. В. Плеханов. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 332 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
4. Соловьев В. С. Философия искусства. Избранное. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 192. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
5. Трубецкой Е.Н.Этюды по русской иконописи [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 137 с. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
6. Чернышевский Н.Г.Эстетические отношения искусства к действительности. Избранные работы. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 369. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Литература основная:

7. Басин Е.Я. Психология искусства. Личностный подход : Учебник. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 251. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
8. Выготский Л.С. Психология искусства / Л. С. Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 414. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

9. Каган М.С. Эстетика как философская наука в 2 ч. Часть. 1 : Учебное пособие. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 295. - (Авторский учебник). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
10. Каган М.С. Эстетика как философская наука в 2 ч. Часть 2 : Учебное пособие. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 221. - (Авторский учебник). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
11. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. - 3-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 549 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
12. Лебедев В.Ю. Эстетика: Учебник. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 454 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
13. Никитина И.П. Эстетика: Учебник для бакалавров. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 676. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
14. Петрушин В.И. Психология художественного творчества : Учебное пособие. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 180. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
15. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 1 : Учебник / С. Б. Никонова [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 368. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
16. Эстетика. История учений в 2 ч. Часть 2 : Учебник / С. Б. Никонова [и др.]. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 363. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Литература дополнительная:

17. Джун М. Эстетика "тела страдающего" в мышлении М. М. Бахтина : на материале повести Ф. М. Достоевского "Записки из подполья" // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". - 2018. - № 2 (35), ч. 2. - С. 183-193.
18. Добрицына И.А. Путь к архитектуре аффектов // Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2018. № 11. С. 105-119.
19. Доманский Ю.В. Художественный мир и физическая реальность // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". - 2018. - № 2 (35), ч. 1. - С. 59-69.
20. Колотаев В.А. Эстетика отчуждения: конструирование нового человека средствами советского киноискусства // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". - 2018. - № 8 (41), ч. 2. - С. 231-249.
21. Малкина В.Я. Живопись в сюжетах стихотворений Ильи Сельвинского // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2018. № 2 (35), ч. 1. С. 28-42.
22. Марджи Н.М. "Это не искусство": М. Фуко в поисках новых граней художественной семантики // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". - 2019. - № 1. - С. 54-65.
23. Махов А.Е. Поэтическое произведение как музыкальный процесс: формальная эстетика Фридриха Конрада Грипенкерля и поэтология Фридриха Гельдерлина // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. № 2 (35), ч. 2. С. 163-171.
24. Мерцкая Ю.С. "Римский кружок": влияние немецкого формализма на педагогический метод А. Ажбе // Вестник РГГУ. Серия "Философия. Социология. Искусствоведение". - 2019. - № 1. - С. 66-75.

25. Переверзева М.В. Джон Кейдж: жизнь, творчество, эстетика : Монография. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 292. - (Актуальные монографии). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
26. Рейнгольд Н.И. Модернизм в английской литературе. История. Взгляды. Программные эссе : Монография. - Москва : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный гуманитарный университет", 2019. - 561 с.
27. Рейфман Б.В. Недиегетический эстетический факт в пространстве фильма: христианско-персоналистский контекст // Вестник РГГУ. Серия "Литературоведение. Языкознание. Культурология". - 2019. - № 5. - С. 148-165.
28. Тугендхольд Я.А. Живопись и зритель [Электронный ресурс] / Я. А. Тугендхольд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 120 с. - (Открытая наука). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
29. Хренов Н.А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история: Монография. - 2-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 688. - (Актуальные монографии). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>
30. Эстетика: Учебник / В. В. Прозерский [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 394 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Семинар 1. Прекрасное и идеальное в диалоге «Пир» Платона

Вопросы: Какое значение для общей концепции диалога имеет речь каждого из участников? Что в каждой из речей добавляется к пониманию прекрасного, в чем точки зрения выступающих различаются? Как понимается прекрасное платоновским Сократом? Какова, согласно Сократу, иерархия форм прекрасного? Как соотносятся прекрасное и красивое, прекрасное и благое? Возможно ли переживание подлинно прекрасного? Для чего в диалоге в конце выступает еще и Алкивиад? В чем для Алкивиада главная проблема эстетической философии Сократа?

Семинар 2. Прекрасное и божественный порядок в богословии Августина Аврелия.

Вопросы: Для чего, по Августину, следует изучать вопрос о порядке, чем определяется важность этого вопроса? Что служит отправным моментом диалога о порядке и почему? Какова роль христианского бога в земном порядке, в какой мере сам диалог связан с проявлением божественной воли? Как соотносятся телесное и умопостигаемое в концепции Августина, в чем его концепция тут близка неоплатонизму Плотина? Как учение Августина соотносится с теориями Платона, Аристотеля, Цицерона? Какова роль матери Августина в этом диалоге? Почему Августину важно сообщать читателям о расстройстве своего желудка? Каково отношение Августина к литературному творчеству? Как он видит систему наук и искусств, в чем, по его мнению их назначение? Можно ли выстроить иерархию наук и искусств по Августину?

Семинар 3. Античное наследие и его переосмысление в эпоху Возрождения: «Три книги о живописи» Л.-Б. Альберти

Вопросы: Для чего Альберти пишет свой трактат, как он обосновывает важность теоретического исследования работы живописца? Почему намерение исследовать живопись нуждается в оправдании? Как можно объяснить строение трактата Альберти? Почему он начинает с математических основ живописи? С какими античными взглядами на искусство это можно соотнести? Как понимает Альберти должную композицию живописного произведения? В чем он тут следует снова античным образцам, а в чем привносит новое? Какими качествами, по Альберти, должен обладать художник? Как теоретические построения Альберти могли повлиять на последующую историю искусства?

Семинар 4. Теория хорошего вкуса, прекрасного и возвышенного в английском сенсуализме XVIII в.: «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Эдмунда Бёрка

Вопросы: Почему важно для Берка доказать всеобщность вкуса? Как она доказывается? Чем, по Берку определяются вкусовые различия? Как соотносятся между собой сенсорные восприятия, воображение и работа разума?

Чем является для Берка восприятие прекрасного? В каких формах опыта оно воплощается? С какими аффектами связано? Чем отличаются эти аффекты, и как эти особенности могут объяснять нашу реакцию на произведения? В чем специфика опыта возвышенного?

Семинар 5. Специфика эстетических суждений в «Критике способности суждения» И. Канта (1790)

Вопросы: Как определяется специфика эстетических суждений в 4 моментах «Аналитики прекрасного»? В чем специфика эстетического опыта по сравнению с теоретическим научным знанием и практическими, моральными правилами поведения? Как понимает Кант возвышенное, в чем его определение схоже с определением возвышенного у Берка, а в чем отлично от него? Что такое динамически и математически возвышенное? С чем связано удовольствие от возвышенного? В чем заключается антиномия вкуса и как ее разрешает Кант? Что такое художественный гений в понимании Канта?

Семинар 6. Эстетика как художественный и политический проект в «Письмах об эстетическом воспитании» Ф. Шиллера (1793-94).

Вопросы: Как определяется Шиллером сфера эстетического, в чем ее специфика? Каково для Шиллера актуально-политическое значение эстетического воспитания? Каковы его цели? Как трактует Шиллер в связи с эстетическим вопросы морали, свободы, гражданского общества, социальной солидарности, труда? Каково его отношение к идеологии Просвещения? К каким историческим примерам он обращается в своих рассуждениях? Каково видение истории у Шиллера и места эстетического в ней?

Семинар 7. Слезы, ирония и юмор в эстетических теориях эпохи романтизма: Вильгельм Генрих Вакенродер (1773-1798), Жан Поль (1763-1825) и Карл Вильгельм Фердинанд Зольгер (1780-1819).

Вопросы: Каким видится Вакенродеру идеальный «любитель искусств», как воспринимаются им искусства? Какие именно искусства и произведения искусства вызывают у Вакенродера интерес, почему? Почему Вакенродер избрал именно такую форму для изложения своих идей? В чем эстетическая значимость остроумия, иронии и юмора для Жан Поля и Зольгера? Почему смех и остроумие так необходимы для Германии? В чем концепции Вакенродера, Зольгера и Жан Поля отличаются от теорий Берка и Шиллера?

Семинар 8. Искусство, мифология и природа в эпоху романтизма: Фридрих Шлегель, Вильгельм Генрих Вакенродер и Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг.

Вопросы:

Почему, по Шлегелю, происходит подъем и упадок греческого искусства? Чем отличается каждая из стадий его существования? В какой мере Шлегель следует эстетической теории Шиллера? В чем проявляется влияние Винкельмана?

Каким видится Вакенродеру идеальный «любитель искусств», как должны восприниматься художественные произведения? Как можно стать художником, что для этого нужно? Почему Вакенродер избрал именно такую форму для изложения своих идей, почему повествование ведется от лица монаха? Каково отношение Вакенродера к современности?

Как Шеллинг в своих йенских лекциях определяет связь искусства и мифологии? Каким должно быть место богов в искусстве? В чем символическое понимание мифологии отличается от схематического и аллегорического? В чем отличия Шеллинга от Вакенродера в отношении к божественному?

Каким, по Шеллингу, должно быть отношение изобразительных наук к природе? Как в мюнхенской речи Шеллинга соотносятся неоклассицистические и романтические идеи? Каково отношение Шеллинга к современности, в чем для него важность и актуальность художественных проблем? В чем сходства и отличия между этой речью Шеллинга и более ранними рассуждениями Шлегеля о школах греческой поэзии, чем они определяются?

Семинар 9. Критика романтизма в лекциях по эстетике Г.В.Ф. Гегеля

Вопросы: Как соотносятся по Гегелю природно-прекрасное и художественно-прекрасное, какое из них выше и почему? Стоит ли вообще заниматься вопросами прекрасного, или это не серьезно, какие аргументы Гегель приводит за и против? Если вопросы красоты все-таки серьезны, то в какой мере ими возможно заниматься в наше время? Что, по мнению Гегеля, делает нашу эпоху малопригодной для искусства и исследования вопросов прекрасного? Какое место наша эпоха занимает среди других эпох существования искусства? В какой мере все эти рассуждения Гегеля используют аргументацию романтиков, а в какой направлены против них?

Почему Гегель считает необходимым именно научное рассмотрение искусства? Какие подходы тут возможны и в чем их проблемы? В какой степени, обсуждая эти подходы, Гегель опирается на античные теории искусства, а в какой – на современные ему подходы к его изучению?

Какие способы выведения понятия прекрасного в искусстве предлагает Гегель? В чем, по его мнению, может заключаться цель искусства?

Семинар 10. Искусство как объективация «воли» у Артура Шопенгауэра («Мир как воля и представление», 1818)

Вопросы: Как понимает Шопенгауэр «волю»? В чем отличие «воли» от гегелевского «духа»? Какие различия в философии искусства между Шопенгауэром и его предшественниками из этого следуют? В чем, тем не менее, Шопенгауэр близок к Гегелю? Как, по Шопенгауэру, различаются искусства в их отношении к воле? В чем особенность музыки? Каково воздействие произведений искусства? Как трактуется им фигура художника, каково место индивидуальности и разумного начала в художественном творчестве? Как соотносятся фигуры художника и философа, размышляющего об искусстве?

Семинар 11. Исток и назначение искусства в «Рождении трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше (1872)

Вопросы:

Как, по Ницше, возникает греческая трагедия? Что такое «дионисийское» и «аполлоническое»? Как история греческого искусства позволяет Ницше переосмыслить современное немецкое искусство и его будущее? С каких позиций возможно, по Ницше, осмысление искусства? Каково отношение Ницше к Шопенгауэру, в чем он следует ему, а в чем их концепции различны? Как относится Ницше к романтическим концепциям искусства?

Семинар 12. Феноменологическая теория эстетики Мориса Мерло-Понти.

Вопросы:

В чем видит проблему научного рассмотрения искусства Мерло-Понти? Что противопоставляется им существующей культуре видения? Как понимает Мерло-Понти «тело» и «образ», в чем для него суть живописи и работы художника; какова, по его мнению, философия, которая содержится в произведениях искусства? Почему для него сомнительны модели видения, основанные на картезианском понимании пространства?

Семинар 13. Искусство, политика и философия в работах Жака Рансьера и Алена Бадью

Вопросы:

Как определяет Рансьер эстетическое? Как исторически складывается по Рансьеру область эстетики, какие рубежные моменты он выделяет и почему? Каковы возможные в эстетике соотношения логического и пафического? В чем может заключаться по Рансьеру истина искусства?

В чем видит специфику истины искусства по отношению к истине философии Ален Бадью? В чем рассуждения Бадью отличны от теории Рансьера, а в чем схожи с ней?

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Методические рекомендации, призванные помочь студентам правильно организовать свою работу и распределить силы, заключаются в следующем: внимательно повторять пройденный на занятии материал, вдумчиво читать соответствующие изучаемым темам страницы основной и дополнительной литературы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Эстетика»: знакомство студентов с генезисом и трансформацией представлений о прекрасном и возвышенном на протяжении древности, средних веков, нового и новейшего времени, продемонстрировать и обсудить культурно детерминированную специфику этих представлений, с необходимостью требующую рефлексии на фоне социокультурного контекста; познакомить студентов с проблемами современной эстетической мысли, а также рассмотреть наиболее перспективные подходы к исследованию данной проблемы и показать возможность их продуктивного применения в культурологических работах.

Задачи дисциплины:

- дать представление об общей логике и направлении движения эстетической мысли;
- познакомить студентов с базовыми текстами; проследить связь между теоретическими рассуждениями, культурным контекстом и практическим эстетическим опытом этого времени;
- наметить общую картину эстетической проблематики в той или иной культурной ситуации и при переходе от одной ситуации к другой; показать взаимосвязь эстетической проблематики с базовыми ценностями культуры, в первую очередь с религией;
- показать соотношение общего и индивидуального при решении вопросов, связанных с проблемами эстетики;
- привить бакалаврам-культурологам навыки анализа текстов по эстетике, умение выделять эстетическую проблематику при собственной работе с источниками.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- логику развития европейской эстетической мысли и связь ее с общефилософской мыслью;
- основное содержание (проблематику и аргументацию) эстетических учений и их соотношение друг с другом, а также с эстетической практикой своего времени;
- ключевые для европейской эстетической мысли понятия и категории, понимать разницу в содержательном наполнении тех и других в рамках культур разных времен и народов;
- ключевые имена и концепции, оказавшие влияние на развитие теории и практики.

Уметь:

- анализировать и интерпретировать различные типы текстов, обосновывая свои умозаключения и выводы;
- определять и сохранять дистанцию между собственной и исторической рецепцией текстов;
- критически оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов исследований;
- выделять эстетическую проблематику в текстах других дисциплин;
- видеть связь между текстами разного времени, но принадлежащими к одной традиции;
- адаптировать изученное к собственной исследовательской работе;
- понимать логику построения текста и видеть связь ее с конкретным культурным и социально-политическим контекстом; аргументировано критиковать спекулятивные и презентистские построения.

Владеть:

- техниками анализа текстов различного происхождения, логики и системы аргументации;
- навыками синтеза и аргументации выводов, полученных в результате анализа текстов;
- современным понятийным словарем эстетической науки.