

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Продюсирование в сфере креативных индустрий и художественных практик»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Философия искусства
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - формирование у студента представлений о месте и роли философских концепций в истории и теории мирового искусства, об особенностях влияния философов на художественные практики различных эпох, а также - о специфических чертах выражения идей в изобразительной деятельности с античности до второй половины XX столетия.

Задачи дисциплины (модуля):

- изучить исторические особенности развития философии искусства и определить её место во всеобщей истории искусства;
- раскрыть и объяснить наиболее важные концепции философии искусства;
- рассмотреть философию искусства в контексте исторической рецепции
- изучить роль философских систем в развитии теории и истории искусства;
- выявить основные идеи и типы философских систем и школ ;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведений и повлиявших на неё текстов;
- обозначить пути преемственности развития искусства с философией Древней Греции, Древнего Рима, Средневековой Европы, работами мыслителей Ренессансной культуры, а также работами XVII-XX вв.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 - обладает знаниями в области разнообразия современных культур	<i>Знать:</i> философские истоки новых методологических стратегий в истории искусства <i>Уметь:</i> представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства; <i>Владеть:</i> понятийным аппаратом истории искусства и эстетики
	УК-5.2 - применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> основные источники и литературу по философии искусства и эстетике; <i>Уметь:</i> анализировать произведения искусства <i>Владеть:</i> новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе;

ОПК-2 - способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	ОПК-2.1 - самостоятельно осваивает новые методы исследования	<i>Знать:</i> основные подходы к изучению философии искусства <i>Уметь:</i> демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств <i>Владеть:</i> понятийным аппаратом философии искусства
	ОПК-2.2 - применяет в практической деятельности полученные новые знания и умения	<i>Знать:</i> теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства <i>Уметь:</i> уметь ориентироваться и работать с источниками и литературой по эстетике и философии искусства <i>Владеть:</i> понятийным аппаратом истории искусства и эстетики
ОПК-3 - способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	ОПК-3.1 - применяет полученные знания и современную научную литературу при проведении исследовательских работ	<i>Знать:</i> обстоятельства развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды; <i>Уметь:</i> определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться; <i>Владеть:</i> критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства
	ОПК-3.2 - анализирует, интерпретирует и творчески применяет информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий	<i>Знать:</i> новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства <i>Уметь:</i> выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни; <i>Владеть:</i> критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «Философия искусства» относится к части, формируемой участниками

образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, История современного искусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории современного искусства, Научно-исследовательская практика, Педагогическая практика.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 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
3	Лекции	8
3	Семинары	8
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Философия искусства как научная дисциплина. Философия искусства и эстетика	Тема 1 Предмет, проблематика и задачи философии искусства. Философия искусства и эстетика. Специфика эстетики как философской дисциплины и ее роль в системе научного и гуманитарного знания. Связь эстетики в ходе ее исторического развития с философией, психологией, социологией и семиотикой искусства, с общей теорией искусства, с культурологией. Понятия имплицитной и эксплицитной эстетики. Классические и неклассические методы эстетического исследования. Философия искусства как раздел философии. Изменчивость выделения в философии разделов, в зависимости от эпистемологических принципов эпохи. Философия искусства как модель рассуждения, модель аргумента, инстанция взаимодействия с другими разделами или обобщения аргументативных порядков.

	Объект и предмет философии искусства. Базовые методы философии искусства. Тема 2. Основные эстетические категории. Природа и специфика категорий и понятий эстетики, принципы их систематизации и типология. Различие в содержании одних и тех же понятий в эстетике и философии искусства. Эстетическое как категория. Категории прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического, комического и иронического, понятие игры в культурологии и философии искусства. Основные понятия философии искусства. Субъект искусства, порядки искусства, практики искусства. Субъектоцентричность философии искусства и ее следствия. Тема 3. Философско-антропологический контекст эстетики. Структура эстетического сознания, его специфика и исторические формы. Природа эстетического чувства. Генезис эстетической деятельности, ее виды и структура. Роль мифа в художественном мышлении. Психология художественного творчества: рациональное, иррациональное и эмоциональное начала в художественном творчестве, процесс художественного творчества. Эволюция представлений о субъекте творчества: проблема авторства, талант, гений и идея конгениальности, «смерть автора», неоавангардизм и вариации постмодерна (проблема метамодерна, проблема инновационного искусства, проблема апроприации и ИИ-искусства). Вопрос о творческом вдохновении, фантазии и воображении. Соотношение индивидуального творческого языка и общего стиля. Проблема творческой свободы и ответственности. Эстетика быта и человеческих отношений. Эстетика природы. Эстетическая культура и личность. Понятие эстетического вкуса и моды. Цели и задачи эстетического воспитания. Роль искусства в формировании эстетической и художественной культуры личности. Тема 4. Искусство как эстетический феномен. Проблемы определения искусства. Предмет искусства. Онтологические и гносеологические аспекты искусства. Аксиология искусства. Понятие истины в

	отношении искусства и науки, объективное и субъективное в искусстве. Понятия гармонии, уместности и другие, их историческая обусловленность. Проблема выразительности, изобразительности и условности в искусстве. Своеобразие философии искусства, ее методология. Проблема художественного стиля. Понятие художественного пространства. Время в искусстве. Теории развития искусства. Тема 5. Художественный образ. Природа, специфика и функции художественного образа. Вопросы образного мышления. Проблема мимесиса и симулякра. Теория искусства как специфической формы отражения действительности. Рациональность, логика, эмоциональность и интуиция в образном мышлении. Связь художественного образа с художественным символом. Условность образа. Дифференциация образа в зависимости от изобразительных средств различных видов искусств. Эстетическая природа и основные черты художественного произведения. Содержание и форма произведения. Специфика информации в произведении, ее динамика в конкретных культурно-исторических условиях. Универсальные и специфические способы художественного формообразования. Тема 6. Морфология искусства. Различные принципы дифференциации форм искусства. Историческая динамика системы искусств. Виды искусства, их природа, характеристики и способы взаимодействия. Внутривидовое деление искусств на роды и жанры. Проблема художественной доминанты в системе искусств. Взаимодействие искусств в индивидуальном художественном процессе. Проблема синтеза искусств и его формы. Gesamtkunstwerk и синестезия. Авангард и проблема ретрофутуризма. Проблема классификации искусства в XX–XXI вв.: современные аудио-визуальные технологии, киберпространства, жанры перформанса и инсталляции и др. Тема 7. Функции искусства и его рецепция. Эстетическое удовольствие. Феномен и историческая концептуализация катарсиса. Личностно-социальные ценности искусства. Социальные задачи искусства. Нравственные функции искусства, его дидактические формы и жанры. Другие классификации функций

		искусства. Искусство и политика. Искусство в контексте культуры. Проблема автономности и институализации искусства, роль заказчика. Экономика искусства. Проблема китча. Проблемы интерпретации искусства. Эстетический вкус. Художественная критика и искусство. Социология искусства. Психология художественного восприятия и эмпатия. Психоанализ и искусство. Диалогизм восприятия художественного произведения.
2.	Раздел 2. Философия искусства Античности	Философия искусства архаического периода. Эстетические взгляды пифагореизма. Сократ и идея калокагатии. Платонизм в эстетике: учение о прекрасном, учение об идеях и понятие анамнесиса, вопросы о процессе художественного творчества, о природе искусств и его разновидностях, проблема мимезиса, роль поэзии, место искусства в «Государстве» Платона. Теория мусического воспитания. Эстетические взгляды Аристотеля: онтологические категории прекрасного (причинность, целесообразность и совершенство), единство объективного и субъективного в прекрасном, природа мимезиса, классификация искусств, представление о совершенном произведении искусства, вопросы эстетического воспитания, понятие катарсиса, основные категории «Поэтики» и ее наследие. Эстетическая сторона учения об энтелехии. Позднеклассическая эстетика перипатетической традиции (Теофраст, Аристоксен). Позднеантичное эстетическое мировоззрение: эстетическая специфика неоплатонизма Плотина, римская эстетика Цицерона и Горация. Неоплатоническая система экстатического переживания красоты и ее значение для персидско-арабской мысли.
3.	Раздел 3. Философия искусства Средневековья	Тема 1. Раннесредневековая философия искусства Становление патристической эстетики (IV–VII вв.). Влияние ветхозаветной и античной традиций на византийскую эстетику. Связь византийской эстетики с эллинистически-римской. Эстетическая система Аврелия Августина: основы его знаково-символической теории искусства, концепции Эманации и Творения, относительность совершенства творений к Творцу, концепция божественной красоты, лестница красоты, проблемы

		эстетического восприятия, ритмико-числовая теория искусства. Эстетические аспекты «Символического богословия» Псевдо-Дионисия: представления о прекрасном и благе, ступени красоты, значение света и тьмы. Эстетика VIII–IX вв.: феномен иконы как символа духовной красоты, иконоборчество и иконопочитание. Вопрос о природе художественного творчества как неподобном подобии в учении Иоанна Дамаскина. Проблема канона и анонимности авторского начала. Основы литургической эстетики. Концепции искусства в византийских экфрасисах. Эстетика исихазма (Григорий Палама). Паламизм и неопатристика в XX веке, возникновение теозэстетики. Тема 2. Философия искусства Средневековья Генезис и развитие западной средневековой философии искусства: философско-богословское наследие и искусствоведческое направление, платонизм и аристотелизм. Рационализм и волюнтаризм. Представление об искусстве как познании Творца, и прекрасном как совершенном. Содержание понятия «божественной красоты» в эстетических воззрениях И. С. Эриугены. Христологическая эстетика Бонавентуры. Схоластическая эстетика и эстетическая «сумма» Фомы Аквинского. Диалектика чувственного и интеллектуального познания в томизме. Соотношение схоластики и готики. Средневековая классификация искусств: феномен «Поэтрий» и средневековые теории музыки. Синтез и опровержение средневековой эстетики у Данте Алигьери.
4	Раздел 4. Основные вопросы философия искусства Возрождения	Проблемы формирования и дефиниции Ренессанса, суть связи средневековой эстетики с эстетикой Ренессанса и Нового времени. Концепция прекрасного, природы и теория чувственного восприятия в теориях гуманистов. Эпикуреизм Л. Валлы. Антропологизм эстетики П. делла Мирандолы. Концепции любви и красоты в неоплатонизме М. Фичино. Феномен эстетического трактата. Научно-философское и художественное понимание пропорции (Пачоли, да Винчи, Дюрер). Теория искусства Л. Б. Альберти. Концепция художественного

		прогресса (Дж. Вазари). Абсолютизация и медиевизация Ренессанса и гуманизма в интерпретациях Я. Буркхарда и К. Бурдаха. Концепция «оборотной стороны Ренессанса» А.Ф. Лосева и «нового Ренессанса» В. В. Биbihина.
5	Раздел 5. Классицизм и эпоха Просвещения	Новый тип взаимоотношения чувственного и интеллектуального познания, концепции истины (Декарт, Гоббс, Лейбниц). Научная картина мира рационализма и место эстетического в ней. Рационализация художественного творчества у Л. де Гонгоры. Сенсуализм и эмпиризм в английской эстетике (Бёрк, Локк, Юм). Эстетика английского Просвещения: понятие «внутреннего ощущения» в эстетическом опыте у А.Э.К. Шефтсбери и Ф. Хатчесона, концепция субъективного и инстинктивного в теории Э. Бёрка. Нормативная эстетика классицизма (Н. Буало). Специфика интерпретации Аристотеля классицизмом. Феномен классицистического театра. Эстетические принципы барокко (теория аффектации, концепции Э. Тезауро, Д. Марино, Б. Грассиана, интерпретации барокко К. Гурлитом и Г. Вельфлином). Теория воображения Дж. Вико. Основные проблемы эстетики Просвещения: природа и функции художественного вкуса, воспитательные цели искусства, роль художественной критики. Эстетика французского Просвещения (концепция «подражания природе» Д. Дидро и Ж.Ж. Руссо, проблема вкуса в учении Вольтера, теория Ш. Баттё, становление художественной критики). Эстетика немецкого Просвещения: «эстетика» как философская наука о совершенстве чувственного познания и усовершенствования вкуса у А. Баумгартена, антикоцентризм И. Винкельмана, просветительский рационализм и классификация искусств Г. Лессинга.
6.	Раздел 6. Немецкая классическая эстетика и эстетика абсолютного идеализма	Тема 1. Немецкая классическая философия и искусство. Эстетическая система Канта и ее центральные понятия (эстетическое удовольствие, эстетическое суждение, прекрасное, возвышенное, соотношение искусства и морали, вкус и его антиномии, концепция

	гения). Классификация искусств по Канту.

		Эстетические воззрения участников движения «Бури и натиска». Специфика и эволюция эстетических взглядов И. Гете и И. Гердера. Концепция эстетического воспитания Ф. Шиллера. Антропологическая эстетика В. фон Гумбольдта. Тема 2. Абсолютный идеализм. Трансцендентальный идеализм и «Философия искусства» Ф. Шеллинга: система искусств, аналогии между искусством и природой. Философская эстетика Гегеля: диалектический метод, понятия идеи и идеала прекрасного, философия исторических форм искусства: символическая, классическая, романтическая формы искусства, система искусств. Интерпретация эстетики Гегеля Ф. Т. Фишером.
7.	Раздел 7. Философия искусства романтизма	Основные темы философии искусства романтизма: абсолютизация искусства, художественного творчества и творца, проблема свободы и творчества. Йенская школа романтизма (братья Шлегели, Новалис, Шлейермахер). Проблема национального в гейдельбергской школе (Гёррес, Brentano, Арним, Гримм, Тик). Религия и искусство в теориях романтизма (Вакенродер, Новалис, Жан-Поль, Кьеркегор, Шатобриан). Музыкально-поэтический синкретизм (Тик, Гофман, Вагнер). Концепции иронического у Ф. Шлегеля и Жан-Поля. Философия поэзии английского романтизма (Вордсворт, Кольридж, Шелли, Карлейл). Эстетика и практика в социоэкономическом контексте: Дж. Рескин и У. Моррис.
8.	Раздел 8. Философия искусства в XIX веке	Тема 18. Эстетические теории XIX в. А. Шопенгауэр: искусство как объективация воли, роль музыки в эстетике Шопенгауэра. Эстетика и социальный позитивизм (Сен-Симон, О. Конт, И. Тэн). Эстетика реализма и натурализма (Золя). Эстетика эстетизма (Т. Готье, Ш. Бодлер, Э. По, О. Уальд). Эмпиризм и идеализм системы Г. Лотце. Специфика эстетических взглядов Ф. Ницше: понятия аполлонического и дионисийского. Эстетика в русле «философии жизни» (Дильтей, Зиммель, Бергсон). Экспериментальная эстетика (Вундт, Гельмгольц, Липпс, Фехнер). Формирование

		признаков неклассической эстетики. Тема 19. Русская эстетика XIX в.–XX в. Эстетические теории XVII–XVIII вв.: иконописная эстетика С. Ушакова, теория подражания Ф. Прокоповича, вопросы эстетического познания у Г. Теплова, эстетические взгляды М. Ломоносова. Развитие эстетики как науки в России (Новиков, Мерзляков, Георгиевский, Галич, Веневитинов, Кронеберг, Надеждин). Эстетические взгляды А. Пушкина. Эволюция эстетики критического реализм (Белинский, Добролюбов, Чернышевский). Эстетика «чистого искусства» (Анненков,
		Боткин, Григорович, Дружинин). Эстетика почвеничества (Ап. Григорьев, Страхов). Эстетика народников (Михайловский, Лавров, Ткачев). Анти-эстетика Д. Писарева. Эстетическое своеобразие К. Леонтьева. Трактат «Что такое искусство?» Л. Толстого. Русская религиозная эстетика: софийное всеединство (Соловьев), теургическая эстетика (Бердяев), эстетическая софиология (Булгаков), эстетические взгляды П. Флоренского (учение о символе, пространственно-временные закономерности искусства), христианская эстетика Н. Лосского и И. Ильина, концепция кризиса искусства В. Вейдле). Эстетика русского символизма (А. Белый, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, З. Гиппиус, А. Блок). Основы марксистско- ленинской эстетики и принципы социалистического реализма (Плеханов, Ленин, Богданов, Фриче, Переверзев, Лифшиц). Социологическая концепция «синтетической теории искусств» И. Иоффе. Эстетические взгляды в контексте теории русского формализма (Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Jakobson). Эстетические концепции М. Бахтина. Эстетика тартуско-московской семиотической школы (Лотман, Успенский). Общие черты развития советской и постсоветской эстетической мысли.
9.	Раздел 9. Философия искусства в XX веке.	Эстетика и искусствознание (Г. Вельфлин, А. Ригль, В. Воррингер, Э. Панофски, Х. Зедльмайр). Эстетическая теория Б. Кроче и ее влияние на американскую эстетику («Принципы искусства» Р. Дж. Коллингвуда, Г. Рид). Теории символа в философии Э. Кассирера и С. Лангер. Психоаналитическая эстетика (З. Фрейд, К.Г. Юнг, Ж. Лакан, Ж.

		Рансьер). Эстетика неотолизма (Ж. Маритэн, Э. Жильсон). Эстетические взгляды Дж. Дьюи. Феноменологическая эстетика (Р. Ингарден, Н. Гартман, М. Дюфрэн, Ландгребе, Г. Шпет). Экзистенциально-феноменологическая эстетика (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер). Эстетика экзистенциализма (Ж.П. Сартр). Эстетика рацииовитализма Х. Ортеги-и-Гассета. «Реальная» эстетика (Сурио). Эстетика «франкфуртской школы» (Т. Адорно, В. Беньямин, Г. Маркузе). Католическая критика современного искусства (Х. Зедльмайр). Герменевтическая эстетика (Г.Г. Гадамер). Гештальпсихологическая эстетика (Р. Арнхейм). Направления семантической эстетики. Эстетика структурализма (Я. Мукаржовский, К. Леви-Строс, Р. Барт, Ю. Лотман, Б. Успенский). Постфеноменология (М. Мерло-Понти) Эстетика французского постструктурализма (М. Фуко, Ж. Деррида, Ю. Кристева, П. де Ман) и постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Делез, Ф. Джеймисон, У. Эко, Б. Кассен). Рецептивная эстетика (Яусс, Изер). Направления американской послевоенной эстетики (антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм, контекстуализм, неопрагматизм).
10	Раздел 10. Перспективы развития философии искусства в XXI веке	Неклассическая эстетика: ее истоки и особенности. Паракатегории неклассической эстетики. Ситуация «искусства после философии» (Дж. Кошут). Наследие постмодернизма (полемика Ж.Ф. Лиотара и Ю. Хабермаса, Ч. Дженкс). Американский постструктурализм журнала «Октябрь» (И.А. Буа, Б. Бухло, Р. Краусс, Х. Форстер). Искусство в современном социополитическом контексте (Ж. Рансьер). Модель С. Зонтаг против интерпретации. Искусство и современные информационные технологии (Ж. Бодрийяр, Н. Буррио). Проблема институализации и потребления искусства. Интернационализация арт-рынка. Роль критики и кураторства в текущем художественном процессе. Понятия китча, кэмп, пастиша, симулякра и потребления искусства. Интернационализация арт-рынка. Роль критики и кураторства в текущем художественном процессе. Понятия китча, кэмп, пастиша, симулякра и другие, необходимые в художественной критике.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Философия искусства как научная дисциплина. Философия искусства и эстетика	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинарским занятиям
2.	Раздел 2. Философия искусства Античности	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, Подготовка д к семинарским занятиям
3.	Раздел 3. Философия искусства Средневековья	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, презентация докладов и их обсуждение Подготовка доклада
4.	Раздел 4. Основные вопросы философия искусства Возрождения	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. Классицизм и эпоха Просвещения	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару

6.	Раздел 6. Немецкая классическая эстетика и эстетика абсолютного идеализма	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка эссе о «Критике способности суждения» И. Канта
7.	Раздел 7. Философия искусства романтизма	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
8.	Раздел 8. Философия искусства в XIX веке	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
9.	Раздел 9. Философия искусства в XX веке.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение докладов Подготовка докладов
10.	Раздел 10. Перспективы развития философии искусства в XXI веке	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия Подготовка к экзамену

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания для семестра 3

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	40 баллов

- доклад-презентация (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Система оценивания для семестра 4

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	40 баллов
- эссе (раздел 6)	10 баллов	10 баллов
- доклад-презентация (раздел 9)	10 баллов	10 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/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач
		профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

		Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Перечень контрольных вопросов.

1. Проблема «идеала»: историко-эстетический аспект
2. Проблема вкуса в истории эстетической мысли
3. Эмоционально-оценочная природа эстетического чувства, вкуса и сознания
4. Феномен авторства в искусстве
5. Специфика художественного образа
6. Виды искусства и принципы их классификации
7. Энтелехийный характер искусства
8. Проблема морфологии искусств в античной эстетике
9. Соотношение категорий трагического и катарсиса в античной эстетике
10. Организация художественного пространства в изобразительном искусстве северного Возрождения
11. Истоки трагизма искусства итальянского Возрождения
12. Феномен античности в эстетике классицизма
13. Эсхатология искусства в эстетике Гегеля
14. Концепция дионисийства в эстетике Вячеслава Иванова
15. Феноменологический анализ искусства XX в.
16. Феномен бессознательного в эстетической теории
17. Китч как эстетический и социокультурный феномен
18. Проблема социалистического реализма в контексте развития искусства XX в.
19. Критерии эстетического в искусстве ар-брют
20. Авангард как конец искусства?
21. Классическая эстетика и биотехнологии в искусстве
22. Проблема возвышенного у Канта и Лиотара
23. Основные характеристики постмодернистской эстетики

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

1. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.
2. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001.
3. Аристотель. Поэтика // Аристотель и античная литература. М., 1978.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 2007.
5. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., СПб., 2000.
6. Барт Р. Camera Lucida: Комментарий к фотографии. М., 1997.
7. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
8. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
9. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
10. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2-х т. Т. 1. М., 1994.
11. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996. С. 15–65.
12. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. М., 1994.
13. Бергсон А. Смех // Французская философия и эстетика XX века. М., 1995. С. 9–104.
14. Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 2001.
15. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
16. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм. М., 2004.
17. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.
18. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
19. Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. М., 1977.
20. Вейдле В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. СПб., 1996.
21. Вирильо П. Машина зрения. СПб., 2004.
22. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 2000.
24. Гадамер Г.-Х. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
25. Гартман Н. Эстетика. Киев, 2004.
26. Гегель Г.Ф.В. Лекции по эстетике. В 2-х т. СПб., 2001.
27. Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1958.
28. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975.
29. Гете И.В., Шиллер Ф. Переписка. М., 1988. Т. 1–2.
30. Гилберт К.Э., Кун Г. История эстетики. – СПб., 2000.
31. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.
32. Гофман Э.Т.А. Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. М., 1987.
33. Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал. 2005. № 4. С. 49–58.
34. Гройс Б. О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С. 113–244.
35. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
36. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М., 1981.
37. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
38. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.

39. Зедльмайр Х. Утрата середины. М., 2008.
40. Зонтаг С. Заметки о кэмпе // Зонтаг С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
41. Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. М., 1993.
42. Ингарден Р. «Лаокоон» Лессинга // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
43. Гартман Н. Эстетика. М., 2004.
44. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М., 1992.
45. Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
46. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. (глава «Искусство»)
47. Кракауэр З. Фотография // След. Журнал о визуальности, искусстве, культуре. 2006. № 1. С. 77–90.
48. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства. М., 2000.
49. Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия. М., Л., 1936.
50. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
51. Лосев А. Ф. Знак, символ, миф. М., 1982.
52. Лосев. А.Ф. Форма, стиль, выражение. М., 1995.
53. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., 1998.
54. Лотман Ю.М. Лекции по структуральной поэтике (Глава 1) // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С.17–65.
55. Лотман Ю. Об искусстве. СПб., 1998.
56. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн, 1994.
57. Малевич К. Супрематизм. Мир как беспредметность или вечный покой // Малевич К. Собрание соч. в пяти т. Т. 3. М., 2000.
58. Мерло-Понти М. Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. М., 1995. С. 215–252.
59. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
60. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
61. Муратов П.П. Антиискусство (1924) // Муратов П.П. Ночные мысли: Эссе, очерки, статьи (1923–1934). М., 2000. С. 68–90.
62. Ницше Ф. Рождение трагедии. М., 2001.
63. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
64. Оруэлл Дж. Литература и тоталитаризм // Оруэлл Дж. Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии. М., 2003. С. 166–170.
65. Панофски Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999.
66. Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М., 1982.
67. Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
68. Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб., 2007.
69. Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб., 2004.
70. Серс Ф. Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М., 2004.
71. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
72. Тынянов Ю. Н. Кино // Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 320–348.
73. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

74. Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Флоренский П. Христианство и культура. М., 2001. С. 508–520.
75. Флоренский П.А. У водоразделов мысли // Флоренский П. А. Соч.: В 2 т. Т.2. – М., 1989.
76. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
77. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978.
78. Фуко М. Это не трубка. М., 1999.
79. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 47–119.
80. Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973.
81. Хоум Г. Основания критики. М., 1977.
82. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
83. Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма. М., 1994.
84. Шелли П.Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М., 1972.
85. Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. М., 1966.
86. Шестов Л. Кьеркегор и экзистенциальная философия. М., 1991.
87. Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975
88. Шиллер Ф. Статьи по эстетике. М., Л., 1935.
89. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. М., 1983.
90. Шопенгауэр А. Основные идеи эстетики // Шопенгауэр А. Избранные произведения. М., 1992.
91. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» // Эко У. Имя Розы. М., 1993. С. 596–644.
92. Эко У. История красоты. М.: Слово, 2009.
93. Эко У. История уродства. М.: Слово, 2009.
94. Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
95. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1991.
96. Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

Дополнительная

1. *Адорно Т.* Избранное: Социология музыки. М., СПб., 1999..
2. *Адорно Т.* Философия новой музыки. М., 2001.
3. *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
4. *Бранский В.П.* Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. – Калининград, 1999.
5. *Булавка Л.* Социалистический реализм: превратности метода. Философский дискурс. – М., 2007.
6. *Буркхардт Т.* Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.
7. *Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. – М., 2008.
8. *Вельфлин Г.* Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение. – М., 2004.
9. *Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств. – М., 2002.
10. *Вельфлин Г.* Ренессанс и барокко. – СПб., 2004.
11. *Двадцатый век и пути европейской культуры.* – М., 2000.

12. *Дворжак М.* История итальянского искусства в эпоху Возрождения. – М., 1978.
13. *Делез Ж.* Кино. – М., 2004.
14. *Делез Ж.* Ницше. – М., 1997.
15. *Деррида Ж.* О почтовой открытке от Сократа до Фрейда и не только. – Мн., 1999.
16. *Заламбани М.* Искусство в производстве: Авангард и революция в Советской России 20-х годов. – М., 2003.
17. *Затонский Д.В.* Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков, 2000.
18. *Иоанн Дамаскин.* Точное изложение православной веры. – М., 1992.
19. *Ильин И.П.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
20. *Ильин И.П.* Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998.
21. *История эстетической мысли.* В 6-ти т. – М., 1985–1990.
22. *Каган М.С.* Морфология искусств. – Л., 1974.
23. *Казин А.Л.* Образ мира: Искусство в культуре XX века // Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. – СПб., 2000.
24. *Камю А.* Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
25. *Краусс Р.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М., 2003.
26. *Крупник Е. П.* Психологическое воздействие искусства. – М., 1999.
27. *Кьеркегор С.* Наслаждение и долг. – Киев, 1994.
28. *Кьеркегор С.* Страх и трепет. – М., 1993.
29. *Леонардо да Винчи.* Избранное. – М., 1952.
30. *Лихачев Д. С.* Очерки по философии художественного творчества. – СПб., 1996.
31. *Лукач Д.* Своеобразие эстетического. В 4 т. – М., 1986.
32. *Маньковская Н.* Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
33. *Маркс К., Энгельс Ф.* Об искусстве: Сб. в 2-х т. – М., 1983.
34. *Мир Кьеркегора.* Русские и датские интерпретации Серена Кьеркегора. – М., 1994.
35. *Паперный В.* Культура Два. – М., 2006.
36. *Пановский Э.* Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб., 1999.
37. *Рид Г.* Краткая история современной живописи. – М., 2006.
38. *Тэн И.* Философия искусства. – М., 1996.
39. *Феноменология искусства.* – М., 1996.

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
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

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:

Windows

Microsoft Office

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:

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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:

8.4. для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

8.5. для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

8.6. 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:

8.7. для слепых и слабовидящих:

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

8.8. для глухих и слабослышащих:

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

8.9. 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

Тема 1. Философско-антропологический контекст эстетики. Вопросы:

1. Проблема познания истины в художественном творчестве.
2. Границы и функции авторской свободы в искусстве.
3. Творческий субъект как объект творчества.

Список литературы:

Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. – Т. 1. – М., 1994 (– С. 124–136, 150–162, 217–238, 257–276, 296–311).

Гадамер Х.Г. Истина и метод. – М., 1988. – С. 77–85.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. – М., 1987. – С. 264–313.

Тема 2. Морфология искусства. Вопросы:

1. Античные представления о классификации искусств.
2. Морфология искусств в эстетике Лессинга и Канта (сравнительный анализ).
3. Синкретизм и проблема синтеза искусств в контексте современного технологического развития.

Список литературы:

Вагнер Р. Произведение искусства будущего // Вагнер Р. Избранные работы. – М., 1978. – С. 142–261.

Ингарден Р. «Лаокоон» Лессинга // Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962. – С. 261–273.

Кант И. Критика способности суждения. – М., 1994. (§51–53)

Лессинг Г. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М., 1957. – С. 65–70, 142–150, 186–209, 337–349, 421–446.

Тема 3. Искусство в структуре мировых религий. Вопросы:

1. Символическое мышление в религиозном искусстве.
2. Проблема авторского начала и традиции в эстетике религиозного искусства.
3. Философия иконы в русской православной традиции. Список литературы:

Лосев А.Ф. Логика символа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 247–274.

Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 243–247.

Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). – М., 2000. – С. 46–100.

Флоренский П. Иконостас // Флоренский П. Христианство и культура. – М., 2001. – С. 521–626.

Флоренский П. Храмовое искусство как синтез искусств // Флоренский П. Христианство и культура. – М., 2001. – С. 508–520.

Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии // Яковлев Е.Г. Эстетика. – М., 2002.

Тема 4. Раннесредневековая эстетика. Эстетика Византии. Вопросы:

1. Концепция образа в византийской эстетике.
2. Взаимосвязь этики и эстетики в Богопознании.
3. Роль и функции творческого акта в раннепатристической эстетике.

Список литературы:

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. Т. 1. М., 1985. – С. 328–438.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I. – М., 1962. – С. 326–343, 429–464.

Тема 5. Эстетика классицизма и Просвещения. Вопросы:

1. Специфика античного идеала в эстетике классицизма.
2. Этическое содержание в эстетике XVII в.
3. Проблема релятивизма эстетического суждения в эстетике английского Просвещения.

Список литературы:

Буало Н. Поэтическое искусство. – М., 1957.

Юм Д. О норме вкуса // Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. – М., 1973.

Руссо Ж.-Ж. Об искусстве. Статьи, высказывания, отрывки из произведений. –Л., М., 1959.

Тема 6. Эстетика романтизма. Эстетика абсолютного идеализма. Вопросы:

1. Идейные параллели в философском идеализме и романтизме.

2. Диалектический метод в эстетике Гегеля.

3. Проблема возвращения к истокам в романтизме (Гегель и романтики) Список литературы:

Гегель Г.Ф.В. Лекции по эстетике. В 2-х т. Т. 1. – СПб., 2001. (Третий отдел)

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. III. – М., 1967. – С. 222–380.

Шеллинг Ф.В.Й. Философия искусства. – М., 1999.

Дополнительная литература:

Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. – М., 1981.

Михайлов А.В. Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. – М., 2006. – С. 401–435.

Тема 7. Русская эстетика XIX в.–XX в. Вопросы:

1. Роль эстетики в философии всеединства.

2. Концепция символа в эстетике русского символизма.

3. Христианство и марксизм в истории русской эстетики

XX в. Список литературы:

Иванов В. И. Мысли о символизме // Иванов В. И. Родное и вселенское. – М., 1994. – С. 218–235.

Ильин И.А. Художники и художественность // Ильин И.А. Одиноким художник. Статьи. Речи. Лекции. – М., 1993. – С. 242–278.

Соловьев В. С. Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М., 1988. – С. 390–404.

Шпет Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Искусство как вид знания: Избранные труды по философии культуры. – М., 2007.

Иоффе И.И. Синтетическая история искусств. – СПб., 2006.

Тема 8. Эстетические теории XX в. Вопросы:

1. Эволюция принципов изображения в искусстве XX в.

2. Авангард как эстетика и анти-эстетика.

3. Проблема традиции и новаторства в модернизме и постмодернизме (сравнительный анализ)

Список литературы:

Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. – М., 1996. – С. 15–65.

Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997 – С. 156–195

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. – С.218–260.

Фуко М. Что такое автор? // Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия. – М., 2008. – С. 466–486.

Тема 9. Перспективы развития эстетики в XXI в. Вопросы:

1. Современное искусство в ситуации глобального экономического рынка.
2. Опыт присутствия и проблема созерцания в современном эстетическом восприятии.
3. Анонимный автор и авангардистский канон – парадоксы современной эстетики. Список литературы:

Бонито Олива А. Искусство на исходе второго тысячелетия. – М., 2003

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклады и эссе пишутся студентом на тему, предварительно согласованную с преподавателем. Работа должна содержать авторский взгляд на проблему.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе литературы на иностранных языках.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента представлений о месте и роли философских концепций в истории и теории мирового искусства, об особенностях влияния философов на художественные практики различных эпох, а также - о специфических чертах выражения идей в изобразительной деятельности с античности до второй половины XX столетия.

Задачи:

- изучить исторические особенности развития философии искусства и определить её место во всеобщей истории искусства;
- раскрыть и объяснить наиболее важные концепции философии искусства;
- рассмотреть философию искусства в контексте исторической рецепции
- изучить роль философских систем в развитии теории и истории искусства;
- выявить основные идеи и типы философских систем и школ ;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведений и повлиявших на неё текстов;
- обозначить пути преемственности развития искусства с философией Древней Греции, Древнего Рима, Средневековой Европы, работами мыслителей Ренессансной культуры, а также работами XVII-XX вв.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- УК-5.1 обладает знаниями в области разнообразия современных культур;
- УК-5.2 применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- ОПК-2 способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
- ОПК-2.1 самостоятельно осваивает новые методы исследования;
- ОПК-2.2 применяет в практической деятельности полученные новые знания и умения;
- ОПК-3 способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой;
- ОПК-3.1 применяет полученные знания и современную научную литературу при проведении исследовательских работ;
- ОПК-3.2 анализирует, интерпретирует и творчески применяет информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению философии искусства;
- философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства;
- основные источники и литературу по философии искусства и эстетике; ключевые философские концепции и их место в теории и истории искусства;
- обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды;
- новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства.

Уметь

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства;
- ориентироваться и работать с источниками и литературой по эстетике и философии искусства;
- анализировать произведения искусства и улавливать аналогию с современными им философскими течениями;
- сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов;
- определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться;
- выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни.

Владеть

- понятийным аппаратом философии искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства и эстетики;
- новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе;
- критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.