

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А. М. ГОРЬКОГО

Факультет искусствоведения и культурологии
Кафедра культурологии

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Программа дисциплины

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2006

Программа дисциплины «История эстетики» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента к образовательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста по специальностям 031401 «Культурология» и 031501 «Искусствоведение» и бакалавра по направлению 031400 «Культурология» по циклу «Общепрофессиональные дисциплины» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Часть 1. История эстетической мысли: Западная Европа, буддийский и мусульманский Восток

Семестр – 5-й.

Общая трудоемкость дисциплины (ч) – 50.

В том числе:

лекций – 24;

семинаров – 6;

практических работ – нет.

Контрольные мероприятия:

рефераты – 1;

коллоквиумы – нет;

контрольные домашние задания – 4;

тесты – 1.

Часть 2. Русская эстетика

Семестр – 6-й.

Общая трудоемкость дисциплины (ч) – 25.

В том числе:

лекций – 10;

семинаров – 6;

практических работ – нет.

Контрольные мероприятия:

контрольные работы (рефераты) – 1.

Составитель Е. В. Орел, кандидат философских наук, доцент (кафедра культурологии УрГУ).

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией факультета искусствоведения и культурологии. Протокол заседания № 3 от 5 мая 2006 г.

© Уральский государственный университет, 2006
© Орел Е. В., составление, 2006

ЧАСТЬ 1

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА, БУДДИЙСКИЙ И МУСУЛЬМАНСКИЙ ВОСТОК

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения дисциплины – знакомство студентов с историей развития эстетической мысли, становлением эстетики как самостоятельной философской дисциплины, имеющей методологическое значение для художественной критики, искусствознания и реальной практики искусства.

Задачи дисциплины определяются необходимостью обучения студентов чтению и анализу эстетической литературы, умению точно схватывать и формулировать проблему, толковать трудные места, давать расшифровку понятий в соответствии с той традицией, в рамках которой создавался тот или иной текст, проводить культурно-исторические, смысловые параллели.

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования

Курс является элементом профессиональной подготовки в области искусствоведения и культурологии, формирует базовые представления об истории развития эстетической мысли начиная с момента ее зарождения по XIX в. включительно и ориентирует слушателей в области базовых эстетических понятий, таких, как «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», «комическое», «художественный образ», «художественное творчество» и др. Данный курс опирается на курсы истории философии и истории культуры и требует от студента известной эрудиции в области истории мирового искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса

Студент, обучающийся по данной программе, должен освоить полный курс истории эстетической мысли. Предусмотрены посещение лекций, практических занятий и самостоятельная учебная деятельность. Студенты должны решать задачи теоретического

и практического характера, предусмотренные программой курса, выполнять контрольные задания.

Успешное освоение курса истории эстетики предполагает:

- знание основных этапов развития эстетической мысли;
- знание ключевых работ, определивших ход развития эстетической мысли;
- знание специфики развития эстетической мысли в Европе, Индии, Китае, Японии;
- умение анализировать эстетические тексты.

Методическая новизна курса

Теоретический материал излагается в виде лекций; отработка навыков и умений проводится на практических занятиях в форме ответов на вопросы, анализа первоисточников и самостоятельных домашних работ, выполненных студентами с обязательным обращением к художественной практике и специфике культуры изучаемого этапа в развитии эстетической мысли. Формы и методы работы направлены, с одной стороны, на получение глубоких теоретических знаний, а с другой – на обретение практических навыков и формирование культуры работы с первоисточниками.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Лекции и практические занятия построены по принципу дополнительности, но лишь отчасти дублируют друг друга. В лекционном курсе главное место отводится общетеоретическим темам.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМЫ КУРСА, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Античная эстетика как первая теоретическая форма эстетической мысли

Античная натурфилософия как эстетическая система. *Гармония и мера* – первые эстетические категории. Учение о числовой гармонии пифагорейцев. Становление проблемы *прекрасного* в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. Античная *калокагатия*. Трансформация понятия прекрасного в учениях стоиков, скептиков, эпику-

рейцев. Учение Платона о прекрасном как звено, связующее античную и средневековую эстетическую мысль.

Искусство как «техне» и «мимесис». Технологический характер первых работ об искусстве. Понятие искусства как «подражательной деятельности» Платона, его учение об экстагическом характере художественного творчества и противоположности музыки сладостной и музыки упорядочивающей. Теория мимезиса Аристотеля, значение понятия *энтелехия* для понимания аристотелевской трактовки природы художественного творчества. «Поэтика» Аристотеля, «Наука поэзии» Горация и начала конкретного искусствознания.

Литература

- Античные поэты об искусстве. М., 1960.
Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2000.
Платон. Гиппий Большой. Ион. Федр. Пир // Соч.: В 13 т. М., 1968.
Плотин. Эннеады. Киев, 1995.
Псевдо-Лонгин. О возвышенном. М.; Л., 1966.
Цицерон. Эстетика. М., 1994.

Тема 2. Эстетическая мысль в эпоху Средневековья

Истоки и характерные черты европейского Средневековья. Значение античного философского наследия для разработки теологического понимания красоты и эстетического идеала. Эстетическая проблематика в работах св. Августина и Фомы Аквинского. Эстетические идеи Псевдо-Дионисия Ареопагита, их влияние на эстетику и художественную практику Византии. Учение о красоте как *свете*, понятие «*фотодосии*», «*единого-благого-и-прекрасного*». Учение об «образе» как *неподобном подобии* и *символе*, его значение для развития частной теории *иконы* и становления практики иконописного изображения божества.

Своеобразие эстетической мысли средневекового Востока. Проблемы взаимосвязи структуры поэтической речи, художественного смысла и художественной эмоции в эстетике Индии. Категории «*раса*» и «*дхвани*». Взаимосвязь эстетики, философии и религии в средневековом Китае. Значение категорий «*вэнь*», «*ци*». Технологические идеи в китайской эстетике, связь живописи и каллиграфии. Категория прекрасного в эстетике народов мусульманского Востока. Натурализм, ориентация на действительность в толковании истоков прекрасного. Значение категории возвышенного для

эстетического определения божества. Отношение эстетики к искусству и поэзии. Проблема оценки качества поэтического произведения, учение о природе эстетического наслаждения в эстетике мусульманского Востока.

Литература

- Августин*. Исповедь. СПб., 1999.
Ван Вэй. Тайны живописи (Китайский катехизис) // Восток. 1922. № 3.
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962.
Слово о живописи из Сада с горчичное зерно. М., 1969.

Тема 3. Эстетика Возрождения

Эстетический идеал Возрождения и его теоретическое осмысление. Проблема античной традиции и средневекового наследия в художественной практике и теории прекрасного. Эпикурейская традиция и реабилитация телесности, чувственности, наслаждения. Ренессансный неоплатонизм: учение о красоте, понятие красоты как «*грации*» и любви как «желания красоты».

Художественное мировоззрение Ренессанса. Своеобразие ренессансной трактовки подражания. Значение принципа красоты для искусства Ренессанса.

Трактовка мимесиса. Значение принципа красоты, гармонии для искусства Ренессанса. (Математические начала ренессансной эстетики, учение о перспективе.) Понятие художественного идеала. Отношение идеи и опыта, науки и практики. Противоречие ренессансного художественного сознания.

Эстетика *маньеризма*, ее противоречивость, аристотелевско-схоластический характер. Маньеристское понимание красоты и грации как «отблеска лика божьего». Критика рационализма в художественном творчестве. Трактовка творчества как «создания умопостигаемого Космоса». Отношение искусства и действительности, маньеристская концепция художественной идеи.

Литература

- Альберти Л. Б.* Десять книг о зодчестве: В 2 т. М., 1935–1937.
Валла Л. Об истинном и ложном благе. М., 1989.
Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма. СПб., 2000.
Кузанский Николай. Соч.: В 2 т. М., 1979–1980.
Леонардо да Винчи. Избранные произведения: В 2 т. М., 1999.
Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. М., 1934.
Эстетика Ренессанса: Ант. М., 1981. Т. 1–2.

Тема 4. Эстетика барокко

Теория «прекрасного». Утверждение субъективной и относительной природы красоты, недоступности красоты для рационального познания в философской эстетике (Р. Декарт, Б. Паскаль, Лейбниц). Связь красоты и величины, масштаба предмета, определение идеала прекрасного как драматической *экспрессии* и силы в искусствоведении (Л. Бернини, Микеланджело). Триумф технического мастерства над материалом – выражение художественно прекрасного.

Риторическая основа художественной эстетики барокко. «Риторика» Аристотеля и идея *persuasione* (*убедительности*) как цели искусства. Иллюзионистский характер эстетики барокко, барочная трактовка «подражания» как «*espressione*» (*выражения* – Франческо Патрици), определение *метафоры* как его формы, позволяющей видеть мир как метаморфозу.

Трактат Эммануэле Тезауро «Подзорная труба Аристотеля». Разработка Тезауро *теории остроумия*, ее значение для понимания барочной трактовки художественного творчества. Разработка Тезауро теории метафоры.

Литература

- История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962. Т. 1.

Тема 5. Эстетика классицизма

Эстетики классицизма – эстетика двойного отрицания: маньеризма и натурализма (караваджизма). Трактовка подражания классицизмом, понятие художественной идеи как созерцания природы, очищенной нашим разумом (Джованни Пьетро Беллори). Утверждение значимости художественно-прекрасного и превращение эстетики в нормативную, «законодательную» дисциплину, разрабатывающую правила художественного метода.

Европейский рационализм (Декарт) – философская основа классицизма. «Поэтика» Аристотеля – идейная основа теории художественного метода классицизма. Формирование основных принципов, постулатов и законов классицизма в работах Цезаря Скалигера, Людовико Кастельветро, Филиппа Сидни, Бена Джонсона. Влияние работ Андреа Палладио на формирование принципов архитектуры классицизма. Значение теоретических разработок Николо Пуссена для определения принципов классицизма в живописи.

«Поэтическое искусство» Н. Буало – пример теории классицизма как художественного метода в литературе.

Литература

- Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Палладио А. Четыре книги об архитектуре. М., 1936.

Тема 6. Эстетика европейского Просвещения

Сенсуализм – философская основа просветительской эстетики. Осознание связи эстетических феноменов с областью чувств и восприятием человека. Разработка проблемы *вкуса* в эстетике английского и французского Просвещения (Д. Юм, Э. Бёрк, Ш. Л. Монтескье, К. А. Гельвеций, Вольтер, Д. Дидро).

Просветительская теория прекрасного. Утверждение противоположности утилитарного и эстетического в философии Джона Локка. Исследование отношения нравственного и эстетического в работах Шефтсбери и Ф. Хатчесона. Значение моральной философии для определения ценностной природы прекрасного и формирования просветительской программы *эстетического воспитания*.

Просветительская концепция искусства как соответствие образа современной действительности (У. Хогарт), как подражание естественной природе (Д. Дидро). Сенсуалистический принцип в просветительской теории искусства. Вопросы художественной выразительности и художественного восприятия в работах Ж. Б. Дюбо, Ж. Л. Д'Аламбера, Ж. Ж. Руссо, К. А. Гельвеция, Д. Дидро.

Особенности развития просветительской эстетики в Германии. Разработка проблемы сравнительной поэтики искусства древности и новейших времен в работах И. И. Винкельмана, Г. Э. Лессинга, И. Г. Гердера. Определение границ эстетики как самостоятельного раздела философии А. Баумгартеном.

Литература

- Бёрк Э. Философия исследования происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979.
Винкельман И. И. История искусства древности. М., 1933.
Вольтер. Эстетика. М., 1974.
Гердер. Сравнение поэзии различных народов древних и новых времен: Избранные произведения. М.; Л., 1959.

Дидро Д. Парадокс об актере // Собр. соч. М.; Л., 1936. Т. 5.

Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.

Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936.

Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.

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

Хатчесон Ф. К., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973.

Хогарт У. Анализ красоты. М., 1987.

Шефтсбери Э. Эстетические опыты. М., 1975.

Тема 7. Немецкая классическая эстетика

Weimarer Klassik. Эстетические взгляды И. В. Гете. Аналитико-публицистический пафос эстетической теории. Вопросы специфики искусства, соотношение сущностного и исторического в нем. Проблема отношения искусства к действительности, классической античной традиции и современности. Социально-критическая направленность и антропологизм эстетики И. К. Ф. Шиллера. Утверждение объективности и природосообразности эстетического. Сближение эстетического и нравственного, идея эстетического воспитания.

Место эстетики в философской системе И. Канта. Определение области эстетического и художественного как сферы примирения духовной свободы и природной необходимости.

Значение «критического» метода И. Канта для решения проблемы эстетического, его специфики. Понятие *эстетического суждения*, его основные характеристики. *Целесообразность* как центральная категория эстетики И. Канта. Определение красоты как целесообразности. Понятия «*свободной*» и «*привходящей красоты*». Определение прекрасного как «символа нравственно-добраго». Значение категории «*возвышенного*» в эстетике И. Канта.

Учение И. Канта об искусстве. Кантовская концепция *гения*. Способности, обеспечивающие гения, и его характерные признаки. Связь эстетического суждения и искусства, гения и вкуса. Кантовская классификация изящных искусств.

Эстетика Гегеля как вершина немецкой классической эстетики. Определение предмета и метода эстетики как самостоятельной дисциплины. «*Прекрасное*» и «*идеал*» как исходные понятия эстетики Гегеля, их значение для определения сущности искусства. Учение

Гегеля об исторической обусловленности идеала и диалектики развития художественного сознания. Единство исторического и морфологического принципа в эстетике Гегеля. *Символическая, классическая и романтическая* стадии развития искусства, их характеристика. Система видов искусств как выражение логики последовательного восхождения от абстрактного к конкретному, от необходимости к свободе. Идея *смерти искусства*, ее метафизические основания.

Литература

- Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. СПб., 1999. Т. 1, 2.
Гегель. Эстетика: В 4 т. М., 1968–1973.
Гете И. В. Об искусстве. М., 1975.
Гете И. В. Стихотворения. Страдания юного Вертера. Эгмонт. Фауст. Об искусстве. Минск, 1977.
Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании // Собр. соч. М., 1957. Т. 6.
Эккерман И.-П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Калининград, 1999.

Тема 8. Эстетика романтизма

Панэстетизм романтического миропонимания. Место эстетической проблематики в структуре философского и художественного мировоззрения романтизма. Особенности теоретического языка романтической философии и эстетики.

Ранний немецкий (иенский) романтизм, его основные представители (В. Г. Вакенродер, Л. Тик, А. и Ф. Шлегели, Новалис). Решение вопроса о целях искусства в эстетике иенских романтиков. Трактовка подражания как выявление внутреннего духовного смысла явлений. Внимание к вопросам художественного восприятия и специфике художественного языка.

Эстетическая теория художественного творчества, ее место в системе эстетического сознания романтизма. Решение вопроса о роли личности художника в творческом процессе, о природе его поэтического дара. Романтическая концепция *иронии* как выражение одной из граней романтического мироотношения вообще и художественного мироотношения в частности.

Поздний немецкий (гейдельбергский) романтизм, его основные представители (Клеменс Брентано, Ахим фон Арнима, Йозеф Гер-

рес, братья Якоб и Вильгельм Гримм). Проблема *народности* и концепция «естественной поэзии».

Вопросы истории и морфологии искусств в эстетике романтизма. Романтическая эстетика в изобразительном искусстве. Музыкальная эстетика романтизма. Проблема романтического синтеза искусств.

«Философия искусства» Ф. В. И. Шеллинга как высшее проявление романтического синтеза и его разрушение в эстетике А. Шопенгауэра.

Литература

- Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. М., 1977.
Гофман Э. Т. А. Письма, высказывания, документы. М., 1987.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Шеллинг Ф. В. И. Философия искусства. М., 1966.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М., 1983. Т. 1, 2.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1993. Т. 1, 2.
Эстетика немецких романтиков. М., 1987.

Тема 9. Эстетика реализма

Зарождение реалистической эстетики во Франции. А. Б. Стендаль – основоположник реалистического метода. Определение красоты как обещания счастья. Социальность и психологизм в творчестве Стендаля.

Реалистическая эстетика и теория романа. О. де Бальзак, разработка проблемы *типического и художественной правды*. Специфика реалистической эстетики Г. Флобера и братьев Ж. и Э. Гонкуров.

Значение литературно-критической деятельности Т. Карлейля для формирования реалистической эстетики в Англии. Утверждение нравственной природы прекрасного Карлейлем. Эстетическая программа Ч. Диккенса и У. М. Теккерея.

«Реализм» и специфика романного повествования в понимании Ги де Мопассана. Утверждение «натурализма» как мировоззрения, философской системы и художественного метода Э. Золя. Сближение литературы с наукой и противопоставление «экспериментального романа» роману-протоколу.

Литература

- Бальзак О. Об искусстве. М.; Л., 1941.

Золя Э. Собр. соч.: В 26 т. М., 1966. Т. 24.
Литературные манифесты французских реалистов. Л., 1935.
Мастера искусств об искусстве. М., 1967. Т. 3–5.
Мопассан Ги де. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1950. Т. 13.
Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 15.
Флобер об искусстве. М., 1991.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Аристотель «Поэтика»

1. Античный жанр поэтик и «Поэтика» Аристотеля.
2. Аристотелевская концепция «мимесиса» (подражания).
3. Теория трагедии.

Литература

Аникст А. А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4.
Асмус В. Ф. Эстетика Аристотеля // Асмус В. Ф. Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975. Т. 4.

Вопросы для обсуждения

1. Справедливо ли утверждение, что определение искусства как подражания неизбежно превращает искусство в копию, повторение уже существующего и делает его присутствие избыточным? Назовите те моменты в теории подражания Аристотеля, которые позволяют отличить образ от копии, которые сближают образ, создаваемый искусством, с понятием, т. е. формой не единичного и случайного, но необходимого и всеобщего.
2. Что представляет собой трагедия как форма подражания, какие элементы выделяет в ней Аристотель, какова роль каждого из них? Какова цель трагедии, и какие средства необходимо применить для того, чтобы ее достичь?
3. Каковы возможные недостатки трагедии, из чего они происходят и как их можно избежать?
4. Какие моменты в теории трагедии Аристотеля выдают в нем мыслителя античной эпохи, а какие моменты имеют значение и для современной теории театра?

Категориальный анализ понятий

Поэтика, мимесис (подражание), катарсис, трагедия, действие, характеры, пролог, эпизодии, хор, эксод, завязка, развязка, эпос, сказание, единство действия.

Задания для самостоятельной работы

Важнейшей категорией античной эстетики является категория «мимесис» (подражание). С помощью этой категории античная эстетика пыталась раскрыть специфику искусства. К категории «подражание» обращались крупнейшие представители античной философии Платон и Аристотель, но в их учениях данная категория получила разную трактовку и вместе с тем разную оценку получило и искусство. Как трактует подражание Платон? Как меняются его взгляды на подражание? В чем их противоречивость? Чем обусловлено в целом негативное отношение Платона к искусству? Что в теории подражания Платона вызывает несогласие Аристотеля и почему? Почему свою концепцию подражания Аристотель строит на материале античной трагедии, целиком основанной на вымысле? Сделал бы гражданами идеального государства художников Аристотель, допустил бы он сюда комедию, лирику, музыку или нет? На эти и другие вопросы вы должны ответить, составив тезисы к докладу на тему «Противоположность подходов Платона и Аристотеля к определению сущности художественного мимесиса и оценке социальной роли искусства» на примере анализа книг III и X «Государства» Платона и «Поэтики» Аристотеля.

Семинар 2. Спор о «Сиде» и эстетика французского классицизма

1. Обоснование принципов французского классицизма Жаном Шапленом.
2. Теория классицизма и практика театра. Жан Шаплен и Пьер Корнель: спор о трагедии «Сид».
3. «Поэтическое искусство» Н. Буало как итог развития эстетики классицизма.

Литература

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. М., 1968.
Русский и западноевропейский классицизм. М., 1982.

Вопросы для обсуждения

1. Каковы основные требования, предъявляемые Ж. Шапленом к искусству? В чем он видит цель и главную задачу искусства? Какие законы он формулирует и как обосновывает необходимость их соблюдения?

2. Какие претензии предъявляет Ж. Шаплен к трагедии «Сид», каковы, по его мнению, недостатки этой трагедии? В чем не согласен с Ж. Шапленом П. Корнель и почему? Выявите суть спора Корнеля и Шаплена. Дайте ему оценку.

3. Можно ли критику Ж. Шапленом трагедии П. Корнеля «Сид» считать аналитической? Дайте оценку Ж. Шаплена как театральному критику.

4. В чем видит цель и главную задачу искусства Н. Буало. Какие законы он постулирует? Как связана его эстетика с художественной практикой? Сравните позицию Н. Буало и позицию Ж. Шаплена.

5. Как вы думаете, «Поэтическое искусство» Н. Буало – это пример поэтики стиля или поэтики жанра? Сравните с работами Ж. Шаплена и обоснуйте свой вывод.

Категориальный анализ понятий

Стиль, жанр, трагедия, классицизм, правило трех единств, правдоподобие, характер, сюжет.

Задания для самостоятельной работы

Прочтите работу Жана-Батиста Мольера «Критика “Школы жен”» и предисловия к трагедиям «Андромаха», «Британик» и «Береника» Жана Расина.

Дайте письменно ответы на вопросы:

1. Над какими положениями классицизма иронизирует Мольер?
2. Каково отношение к эстетическим нормам классицизма Ж. Расина, чем оно отличается от позиции П. Корнеля?
3. Аргументируйте свои ответы цитатами из первоисточников.

Семинар 3. И. Кант. «Критика способности суждения»: эстетическое суждение и его специфика

1. Место эстетики в системе философии И. Канта.
2. Кантовская характеристика эстетической способности суждения. Понятие прекрасного и возвышенного.
3. Учение Канта об искусстве и гении.

Литература

- Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973.
Афасижев М. Н. Эстетика Канта. М., 1975.
Кант И. Критика способности суждения. М., 1994.
Философия Канта и современность. М., 1974.

Вопросы для обсуждения

1. Какое место занимает способность суждения среди других способностей? Как И. Кант обосновывает необходимость третьей «Критики»?

2. Как различаются между собой благорасположение к прекрасному, хорошему и приятному? Какова природа эстетического чувства? Какую роль в эстетических суждениях играет идея целесообразности? Что такое свободная и сопутствующая красота? Какое отношение к последней имеет идеал и почему присутствие идеала выводит суждение за границы эстетического?

3. Что сближает и что отличает прекрасное и возвышенное? Каковы критерии различения математически и динамически возвышенного? Почему Кант считает, что основы прекрасного следует искать в природе, а основы возвышенного – в человеке? Каковы особенности переживания возвышенного? Какое отношение имеет возвышенное к нравственному?

4. Как совместить следующие утверждения И. Канта:

– «если каждый судит по своему, то это еще не значит, что ему так и следует судить»;

– «вкус притязает только на автономию»?

Какова роль преэстетичности и подражание в формировании вкуса? Каковы максимы вкуса как всеобщего чувства или *sensus communis aestheticus*? В чем состоит антиномия вкуса и каково ее разрешение?

5. Какую роль играет в эстетике Канта категория гения?

6. Справедливо ли обвинение Канта в формализме?

Категориальный анализ понятий

Эстетическая способность суждения, незаинтересованность эстетического суждения, всеобщность эстетического суждения, необходимость эстетического суждения, целесообразность, вкус, автономия вкуса, антиномия вкуса, свободная красота, сопутствующая красота, идеал, гений.

Задания для самостоятельной работы

Внимательно прочтите «Аналитику прекрасного» (§ 1–22, 30–40, 56 и 57). Заполните следующую таблицу:

№ п/п	Формулировка	Характеристика	Выводы (замечания)
1	Моменты суждений вкуса		
1.1			
1.2			
1.3			
1.4			
2	Максимы вкуса как общего чувства		
2.1			
2.2			
2.3			
3	Антиномия вкуса		
3.1			
3.2			
3.3			

Семинар 4. Эстетические идеи Гегеля

1. Гегель о статусе эстетики как науки, ее структуре и характере исследуемых проблем.

2. Понятие прекрасного, учение о прекрасном в природе.

3. Прекрасное в искусстве или идеал.

Литература

Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. СПб., 1999. Т. 1, 2.

Гулыга А. В. Гегель. М., 1970.

Эстетика Гегеля и современность. М., 1984.

Вопросы для обсуждения

1. Как Гегель обосновывает философский статус эстетики, возможность научного изучения красоты и художественного творчества? В чем, с точки зрения Гегеля, состоит недостаточность эстетической теории И. Канта? В чем видится Гегелю задача философии искусства, какова ее структура?

2. В чем подход Гегеля к определению прекрасного близок подходу Платона и чем отличен от него? Что в представлении прекрасного сближает Гегеля и Канта и что отличает их позиции? Какими пара-

метрами определяется прекрасное в природе? Почему форму красоты в природе Гегель называет ограниченной и полагает, что вопрос о прекрасном в природе следует вынести за границы эстетики?

3. Каковы особенности прекрасного как идеала? Почему, с точки зрения Гегеля, идеал являет себя только в искусстве? Чем теория идеала Гегеля отличается от подобных представлений Канта? Как связаны между собой в эстетике Гегеля теория идеала и разрешение вопроса о сущности художественного подражания, специфике создаваемого образа и субъективных и объективных условиях художественного творчества?

Категориальный анализ понятий

Идея, красота, прекрасное, идеал, произведение искусства, подражание, гармония, художественное, духовное содержание, художественная форма, формообразование, символическая, классическая, романтическая форма, действие, ситуация, коллизия, характер, талант, гений, вдохновение, манера, стиль.

Задание для самостоятельной работы

Во второй половине XVIII – начале XIX в. происходит становление эстетики как самостоятельной философской дисциплины. Вам знакомы аргументы в пользу эстетики А. Баумгартена и И. Канта. Прочитав введение к лекциям по эстетике Гегеля, вы узнали, что по этому поводу думал он. Попробуйте составить речь в защиту эстетики для каждого из этих мыслителей, не забыв при этом выразить от их лица свою солидарность с коллегами по одним положениям и свое несогласие по другим. Таким образом, вы должны написать сценарий небольшого спектакля, где действующими лицами являются Баумгартен, Кант и Гегель, а сюжет представляет собой дискуссию по вопросу о статусе эстетики как науки. Можете добавить в эту дискуссию и собственный голос.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Назовите основные этапы развития эстетической мысли. Дайте их характеристику.

2. Дайте характеристику таким понятиям античной эстетики, как «мера», «гармония», «калокагатия».

3. Какой ответ дает Платон на вопрос: что такое прекрасное в диалоге «Гиппий большой», как аргументирует он этот ответ? Какое отношение к пониманию красоты имеет понятие эроса, которое разрабатывает Платон в диалоге «Пир»?

4. Чем можно объяснить то негативное отношение к искусству, которое Платон демонстрирует в работе «Государство»?

5. Какое отношение к эстетике имеет аристотелевское понятие «энтелехия»?

6. Чем отличается позиция Аристотеля в трактовке понятия «мимесис» от позиции Платона?

7. Какова цель искусства, с точки зрения Аристотеля, и какое отношение к этой цели имеет катарсис?

8. В чем теория прекрасного Платона продолжает линию Платона, а в чем расходится с ним, возвращаясь к древнему мифологизму (Лосев)?

9. Сравните античное понятие «калокагатия» и понятие «единое-благое-и-прекрасное» Псевдо-Дионисия Ареопагита. В чем вам видится их различие?

10. Дайте характеристику понятиям «свет» и «символ». Какое место занимали эти понятия в средневековой эстетике?

11. Дайте характеристику красоты как грации.

12. В чем вам видится специфика понимания сущности искусства мыслителями и художниками Возрождения?

13. Почему именно платонизм стал основой ренессансной эстетики? В каких ее разделах в наибольшей степени проявилось его влияние?

14. Какие античные тексты послужили основой эстетики классицизма? Назовите его главных теоретиков. Сформулируйте законы и правила, которым эстетика классицизма стремилась подчинить искусство.

15. Дайте характеристику теории остроумия Тезауро, почему Тезауро считает недостаточным понятие «мимесис» для определения сущности искусства и каким понятием он предполагает его заменить?

16. Вкус, пожалуй, самое характерное понятие эстетики Просвещения. О каком изменении в эстетическом сознании свидетельствует его появление?

17. В работах Винкельмана и Лессинга мы впервые встречаемся с различиями в толковании одного и того же произведения – статуи «Лаокоон». Каковы теоретические основания этих различий?

18. Гете и Шиллера принято относить к числу тех мыслителей, чьи взгляды составляют содержание немецкой классической эстетики. Но характер их работ скорее сближает их с Лессингом и Винкельманом, нежели с Кантом и Гегелем. Так почему же мы все-таки относим их к числу немецких классиков? Какие особенности их мировоззрения позволяют нам это сделать?

19. Как обосновывают необходимость эстетики как самостоятельной части философии А. Баумгартен, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель?

20. Как вы могли бы определить специфику кантовского подхода к решению эстетических проблем?

21. Какие признаки, с точки зрения Канта, отличают эстетические суждения, что является их априорным основанием?

22. Какие максимы делают возможным вкус как «общее чувство» прекрасного (Канта)?

23. Сформулируйте антиномию вкуса, какой путь разрешения этой антиномии предлагает Кант?

24. Что есть «гений» согласно И. Канту? Какой смысл в это понятие вкладывает Г. В. Ф. Гегель?

25. Почему Гегель считает, что вопрос о прекрасном в природе следовало бы вынести за границы эстетики?

26. Какую роль в эстетике Гегеля играет понятие «идеал»? Дайте характеристику этого гегелевского понятия?

27. Каково основание выделения Гегелем трех стадий в художественном развитии человечества? Что это за стадии? Дайте краткую характеристику каждой из них.

28. Что означает констатируемая Гегелем смерть искусства?

29. Почему мировоззрение романтиков называют панэстетическим, какое место в своей философии романтики отводят искусству?

30. Выразите суть концепции искусства Шеллинга. Почему главный свой труд он назвал не «Эстетикой», а «Философией искусства»?

31. Как видятся задачи искусства сторонникам эстетики реализма? Какую трактовку в их работах получает понятие мимесиса (подражания)? Какое место в их эстетике занимают понятия «тип», «типический»?

32. Дайте характеристику основных понятий индийской эстетики «раса» и «дхвани», разрабатываемых теоретиками кашмирской школы IX–XI вв.

33. Установите соответствия и ответьте на вопрос: что обозначают данные категории китайской эстетики?

Вэнь	Наслаждение искусством
Шэньци	Естественность, спонтанность, красота неба
Тяньцзюй	Одухотворенность, передача духа, изображенного объекта
Цюйвэй	Мировой узор, гармония, истина, красота

34. Триединная сущность красоты в китайской эстетике выражена понятиями «Тяньцзюй», «Жэньцзюй» и «Уцзюй». Дайте расшифровку этих понятий.

35. Искусство, как учили китайские мудрецы, единственный путь, ведущий к познанию Абсолюта – Великого Предела – «Тайцзи» в его триединой сущности Изначальной природы, Первопринципа и Первосубстанции, обладающей атрибутами «Ян» и «Инь». Художник, стремящийся достичь абсолюта в своем искусстве, должен идти от «Син» через «Ци» к «Ли». Что означает этот путь?

36. Дайте определение, характерным для японской эстетики понятиям «би» и «мономанэ».

37. Установите соответствие между эпохой, термином, определявшим специфику понимания японцами красоты, и его смыслом:

Нара	Окаси	Красота простого
Хэйана	Юген	Красота изящного
Камакура-Муромати	Аварэ	Красота сокровенного
Эдо	Ваби	Красота смешного

38. Дайте определение понятия «Мухаббат ал-джамал» и назовите пять степеней любви, характеризующих иерархию ценностей, составляющих ядро культуры мусульманского Востока.

39. В чем состоит сходство эстетической интерпретации божественного совершенства в философии мусульманского Востока и европейского Средневековья? В чем проявляется принципиальное отличие этих интерпретаций?

40. Какие черты эстетических взглядов мусульманского Востока сближают их с эстетическими взглядами Индии и Китая? Можно ли обнаружить в эстетике мусульманского Востока идеи, близкие эстетике Японии, если «да», то какие?

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (КУРСОВЫХ РАБОТ)

1. Античная идея «гармонии» и ее модификации в истории эстетики.
2. Античная идея «мимесиса» и ее модификации в истории эстетики.
3. Античная идея «калокагатии» и ее модификации в истории эстетики.
4. Апофатическая эстетика Средневековья.
5. Катопатическая эстетика Средневековья.
6. Платоновская традиция в эстетике Ренессанса.
7. Аристотелизм и ренессансная эстетика.
8. Театральная эстетика барокко и классицизма.
9. Античная риторика и эстетика барокко.
10. Русская эстетика и теория классицизма.
11. Вопросы морфологии искусства в истории эстетической мысли.
12. Проблема вкуса в истории эстетической мысли.
13. Идея «целесообразности» и ее модификации в истории эстетической мысли.
14. Проблема «идеала»: историко-эстетический аспект.
15. Основные категории эстетики романтизма.
16. Основные категории эстетики реализма.
17. «Искусство» как эстетическая категория: историко-эстетический аспект.
18. Эстетика и художественная критика: формы взаимосвязи.
19. Классическая эстетика и современность.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. История эстетики как наука. Основные этапы развития эстетической мысли.
2. «Гармония», «мера», «калокагатия» как первые эстетические категории.
3. Проблема прекрасного в диалоге Платона «Гиппий больший».
4. Платон, Аристотель: теория художественного мимесиса.
5. «Поэтика» Аристотеля как пример жанровой поэтики: проблемы теории трагедии.
6. Плотин «Эннеады»: теория прекрасного в неоплатонизме.
7. Вопросы эстетики в философии Святого Августина.
8. Вопросы эстетики в философии Фомы Аквинского.
9. Псевдо-Дионисий Ареопагит: теория прекрасного.
10. Эстетический смысл теории символа Псевдо-Дионисия Ареопагита.
11. Эстетика кашмирской школы (Индия).
12. Категории эстетики Китая.
13. Категории эстетики Японии.
14. Категории эстетики арабского Востока.
15. Теория прекрасного в эстетике Возрождения.
16. Леонардо да Винчи как эстетик: проблема сущности искусства, вопросы художественного творчества.
17. Теория остроумия как основа эстетики барокко.
18. Основные категории и законы эстетики классицизма.
19. Эстетические идеи в философии английского Просвещения.
20. Эстетические идеи в философии французского Просвещения.
21. Эстетические идеи в философии немецкого Просвещения: Лессинг, Винкельман.
22. Эстетические взгляды И. В. Гете.
23. Проблема эстетического, вопросы специфики искусства в «Письмах об эстетическом воспитании» Ф. Шиллера.
24. Обоснование эстетики А. Баумгартеном, И. Кантом, Г. В. Ф. Гегелем.
25. И. Кант: теория гения.

26. Г. В. Ф. Гегель: прекрасное и идеал.
27. Г. В. Ф. Гегель: исторические формы искусства и идеал.
28. Основные категории эстетики немецкого романтизма.
29. Теория искусства Шеллинга.
30. Реалистическая эстетика во Франции.
31. Реалистическая эстетика в Англии.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Тема	Учебный план, часов			
	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	Итого по темам
	лекции	семинары		
1. Античная эстетика как первая теоретическая форма эстетической мысли	2/2/2*	1	2	2
2. Эстетическая мысль в эпоху Средневековья	6/4/2	–	4	4
3. Эстетика Возрождения	2/1/1	–	2	1
4. Эстетика барокко	2/1/1	–	2	1
5. Эстетика классицизма	2/1/1	1	2	1
6. Эстетика европейского Просвещения	2/2/1	–	2	2
7. Немецкая классическая эстетика	4/2/2	4	2	2
8. Эстетика романтизма	2/2/1	–	2	2
9. Эстетика реализма	2/1/1	–	2	1
<i>Всего</i>	24/16/12	6	20	16

* Через косую черту указаны часы для очно-заочной и заочной форм обучения.

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль: семинарские занятия по дисциплине (до 8 баллов – результаты самостоятельных домашних работ, до 8 баллов – работа на семинаре).

Промежуточный контроль – контрольный тест по курсу (до 10 баллов) и реферат (до 10 баллов).

Итоговый контроль – итоговый экзамен (зачет) в устной, устно-письменной, письменной форме, включающий вопросы и задачи (до 10 баллов). Для получения оценки «отлично» необходимо набрать от 38 до 46 баллов; «хорошо» – от 28 до 37 баллов; «удовлетворительно» – от 20 до 27 баллов. Сдача итоговой отчетности обязательна.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

основная

В качестве учебных пособий можно использовать:

Гильберт К., Кун Г. История эстетики. М., 2000.

История эстетической мысли: В 6 т. М., 1982–1987.

Лекции по истории эстетики / Под ред. М. С. Когана. Л., 1973–1980. Кн. 1–4.

Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. М., 1984.

Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерки истории эстетической психологии. М., 1994.

Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики: От Сократа до Гегеля. М., 1979.

В качестве хрестоматий можно использовать:

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1962–1968.

Не бесполезно знакомство со следующими работами:
Идеи и наш мир. Великие концепции прошлого и настоящего. М., 1998.

Кашекова И. Э. От античности до модернизма. М., 2000.

Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000.

дополнительная

Аристотель и античная литература. М., 1978.

Асмус В. Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.; Харьков, 2000.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. М., 1992. Кн. 1; М., 1994. Кн. 2.

Лосев А. Ф. О специфике эстетического отношения античности к искусству // Эстетика и жизнь. М., 1974. Вып. 3.

Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.; Харьков, 2000.

Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.

2000 лет христианской культуры. Sub specie aethetica. СПб., 1999. Т. 1, 2.

Aesthetica Patrum. Эстетика Отцов Церкви. М., 1995. Т. 1.

Аверинцев С. С. Предварительные замечания к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. М., 1975.

Адо П. Плотин, или Простота взгляда. М., 1991.

Бобков К. В. Проблема символа в религиозно-эстетическом сознании Древней Руси: Автореф. М., 1995.

Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.

Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII вв. М., 1992.

Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.

Бычков В. В. Эстетика поздней античности (II–III вв. н. э.). М., 1981.

Виноградова Н. А. Сто лет искусства Китая и Японии. М., 1999.

Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный. М., 1993.
Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1983.
Коплстон Ф. Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя. Долгопрудный, 1999.
Кравцова М. Е. Поэзия вечного просветления. СПб., 2001.
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.
Малая история. Византийская эстетика. Киев, 1991.
Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989.
Сагадеев А. В. Эстетические взгляды арабов эпохи Средневековья // Овсянников М. Ф., Смирнова З. В. Очерки истории эстетических учений. М., 1963.
Ткаченко Г. А. Космос. Музыка. Ритуал: Миф и эстетика в «Лююши чуньцю». М., 1990.
Федотчев С. В. Иконопись в русской художественно-эстетической традиции. М., 2000.
Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XVII вв. М., 1996.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2005.
Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004.

Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и проблемы ренессансного творческого мышления. М., 1990.
Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1997.
Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения. М., 1998.
Пановский Э. Ренессанс и «ренессансы в искусстве Запада. М., 1998.
Пановский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
Ренессанс, барокко, классицизм. М., 1966.
Соколов М. Н. Мистерия соседства: К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999.
Эрхард Л. Полвека размышлений: Речи и статьи. М., 1996.

Базен Ж. Барокко и рококо. М., 2001.
Барокко. Кёльн, 1998.

Бернини. М., 2000.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1998.
Кашекова И. Э. От античности до модерна. М., 2000.
Коменский Я. А. Сочинения. М., 1997.
Лобанова М. Н. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. М., 1994.
От барокко к классицизму. М., 1993.
Симонас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства (испанский театр маньеризма и барокко). СПб., 2000.
Тананаева Л. И. Рудольфинцы. М., 1996.

Михайлов А. В. Проблема стиля и этапы развития литературы Нового времени // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. М., 1982.
Москвичева Г. В. Русский классицизм. М., 1978.
Обломиевский Д. Д. Французский классицизм. М., 1968.
Проблемы метода и жанра (классицизм). Томск, 1997.
Ренессанс. Барокко. Классицизм. М., 1966.
Смирнов А. А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.

Гульга А. В. Гердер. М., 1975.
Ингарден Р. «Лаокоон» Лессинга // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.
Лифшиц. Лессинг и диалектика художественных форм // Вопр. философии. 1979. № 9.
Мировский Б. В. Проблема вкуса в эстетике Э. Бёрка // Философские науки. 1977. № 3.
Михайлов А. В. Эстетический мир Шефтсбери // Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975. С. 7–76.
Нарский И. С. Эстетика Дэвида Юма и Адама Смита // Хатчсон. Юм. Смит. Эстетика. М., 1973. С. 270–299.
Проблемы Просвещения в мировой литературе. М., 1970.

Асмус В. Ф. Гете в «Разговорах» Эккермана // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
Асмус. Немецкая эстетика XVIII века. М., 1963.

- Асмус В. Ф.* Иммануил Кант. М., 1973.
Асмус В. Ф. Шиллер как эстетик // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
Афасижев М. Н. Эстетика Канта. М., 1975.
Гулыга А. В. Гегель. М., 1970.
Гулыга А. В. Кант. М., 1981.
Кривцун О. А. Гегелевская концепция связи красоты и искусства // Искусство и действительность. М., 1979.
Овсянников Д. Д. Гегель. М., 1971.
Философия Гегеля и современность. М., 1973.
- Берковский Н. Я.* Романтизм в Германии. Л., 1974.
Вайнштейн О. Б. Язык романтической мысли. М., 1994.
Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма. М., 1978.
Гремных В. И. В мире немецкого романтизма: Ф. Шлегель. Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне. Калининград, 1995.
Гулыга А. В. Шеллинг. М., 1982.
Гуляев Н. А., Карташова И. В. Введение в теорию романтизма. Тверь, 1991.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Карельская А. В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
Кривцун О. А. Конструирование мира искусства в философии Ф. В. Й. Шеллинга // Социально-эстетические проблемы познания искусства. М., 1979.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Проблема романтического метода и стиля. Калинин, 1980.
Романтизм в литературном движении. Тверь, 1997.
Романтизм: вопросы эстетики и художественной практики. Тверь, 1992.
Толмачев В. М. От романтизма к романтизму. М., 1997.
Шумакова Т. Л. Философия Ф. В. Й. Шеллинга и мировоззренческие основания романтизма (на материале философско-художественных произведений немецкого романтизма 10-х и русского романтизма 30–40-х гг. XIX в.). Екатеринбург, 1998.
Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982.

- Кучборская Е. П.* Реализм Эмиля Золя. М., 1973.
Миловидов В. Натурализм: метод, поэтика, стиль. Тверь, 1993.
Овсянников М. Ф. Бальзак о перспективах художественного развития // Овсянников М. Ф. Искусство и капитализм. М., 1979.
Поэтика реализма. Куйбышев, 1985.
Реализм в зарубежных литературах XIX–XX вв. Проблемы поэтики. Саратов, 1991. Вып. 10.
Реализм: жанр, стиль. Фрунзе, 1990.
Якимович Т. Молодой Золя. Эстетика и творчество. Киев, 1971.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Библиотечные фонды.
2. Электронные ресурсы.
3. Изобразительные, аудиовизуальные документы.

ЧАСТЬ 2 РУССКАЯ ЭСТЕТИКА

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения дисциплины – дать студентам целостное представление о становлении и развитии эстетической мысли в России, показать специфику отечественной эстетической мысли по сравнению с западноевропейской эстетикой и эстетикой буддийского и мусульманского Востока.

Задачи дисциплины:

- сформулировать основные проблемы, определившие развитие отечественной эстетической мысли;
- выделить основные понятия, показать специфику толкования эстетических категорий в рамках отечественной эстетической традиции;
- научить студентов чтению и анализу эстетической литературы, уметь точно схватывать и формулировать проблему, толковать трудные места, проводить культурно-исторические, смысловые параллели.

Место курса в системе высшего профессионального образования

Курс является элементом профессиональной подготовки в области культурологии, формирует базовые представления об основных категориях русской эстетики. Курс «Русская эстетика» является дополнительным к курсу «История эстетических учений: Западная Европа, буддийский и мусульманский Восток».

Требования к уровню освоения содержания курса

Студент, обучающийся по данной программе, должен освоить полный курс. Предусмотрены посещение лекций, практических занятий и самостоятельная деятельность. Студенты должны решать задачи теоретического и практического характера, предусмотренные программой курса, выполнять контрольные задания.

По окончании курса студент должен:

- иметь представление об основных этапах становления и развития русской эстетики;
- иметь представление о специфике толкования основных категорий и особенностях постановки и решения проблем в рамках отечественной эстетической традиции;
- владеть навыками анализа эстетических текстов.

Методическая новизна курса

Теоретический материал излагается в виде лекций; отработка навыков и умений проводится на практических занятиях в форме ответов на вопросы, анализа первоисточников и самостоятельных домашних работ, выполненных студентами с обязательным включением элементов сравнения русской эстетической мысли как формы выражения специфики национального эстетического чувства с европейской мыслью и эстетической мыслью народов Востока. Формы и методы работы направлены, с одной стороны, на получение глубоких теоретических знаний, а с другой – на обретение практических навыков и формирование культуры работы с первоисточниками.

Принципы отбора содержания и организации учебного материала

Лекции и практические занятия построены по принципу дополнительности, но лишь отчасти дублируют друг друга. В лекционном курсе главное место отводится общетеоретическим темам.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТЕМЫ КУРСА, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Древнерусская эстетика

Самобытность эстетических представлений Древней Руси: понятия «мир», «ряд», «цвет», особенности их понимания исходя из задач формирования единого самосознания и социально-культурного единства древних русичей, утверждение идеала человека-гражданина как эстетически значимого. Красота, свет и цвет. Их

единство и взаимодействие в определении природы прекрасного. Наречение имени как эстетическая практика. Славянский пантеон и языческие культы славян как выражение эстетического сознания. Эстетический подход к выбору веры: православие и красота. Средневековая эстетика Руси: эстетика мученичества и понятие красоты как «*благодсти*», «*софийность*» красоты и образ святой Руси как «града божия». Отрицательная эстетика юродства. Философия русского религиозного искусства.

Тема 2. Русская эстетика XVII–XVIII веков

Значение идей Николая Спафария для развития русской эстетики XVII века. Эстетическая проблематика в споре протопопа Аввакума и Симеона Полоцкого. Значение Петровских реформ для изменения эстетического сознания. Определение красоты Феофаном Прокоповичем. Разрешение проблемы вкуса Антиохом Кантемиром. Выявление специфики художественного познания Григорием Николаевичем Тепловым. Эстетические идеи Михаила Васильевича Ломоносова. Определение «правоты и красоты вещей и дел» Александром Николаевичем Радищевым. Теория ценностей Якова Павловича Козельского. Определение эстетики как науки Николаем Михайловичем Карамзиным.

Тема 3. Русская эстетика первой трети XIX века

Начала теоретической эстетики в России. «Немецкая» (романтическая) и «французская» (реалистическая) традиции в русской эстетике.

Эстетические взгляды Алексея Федоровича Мерзлякова. Понятие «эстетическая сила», трактовка прекрасного, соотношение прекрасного и доброго, разрешение А. Ф. Мерзляковым проблемы вкуса. Эстетические взгляды Петра Егоровича Георгиевского и Александра Ивановича Галича (Говорова). Разработка А. И. Галичем понятий «изящное» и «эстетическое достоинство». Эстетические взгляды Александра Сергеевича Пушкина. А. С. Пушкин о соотношении пользы и искусства и социальном призвании поэта. Судьба пушкинского наследия и развитие русской философской эстетики. Д. В. Веневитинов, Н. И. Надеждин, И. В. Киреевский, В. Ф. Одоевский и др.

Тема 4. Русская эстетическая мысль середины и второй половины XIX века. Теория романа

Русская эстетика и теория романа. В. Титов и С. П. Шевырев о личном и историческом началах романного повествования. Надеждин о зависимости романного повествования от характера и состояния исторической реальности. Развитие теории романа В. Г. Белинским.

Утверждение исторической и социальной обусловленности эстетического идеала В. Г. Белинским. Проблема отношения искусства к действительности и общественной жизни, проблема народности, трактовка реализма в эстетике В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. «Разрушение эстетики» в работах Д. И. Писарева.

Критика «теории среды» Ф. М. Достоевским и решение им проблемы отношения искусства к «действительной жизни». Художественная идея как основа реализма. Понятие «фантастического», его роль в раскрытии механизма художественного обобщения.

Эстетические взгляды Л. Н. Толстого. Понимание литературы как искусства, отражающего «вечные, общечеловеческие интересы». Решение Л. Н. Толстым проблемы народности литературы и искусства. Основные идеи трактата «Что такое искусство?».

Тема 5. Русская эстетическая мысль рубежа XIX–XX веков

Противопоставление эстетических и моральных ценностей, сближение эстетических ценностей с религиозными Константином Николаевичем Леонтьевым. Осознание необходимости развития «эстетики жизни». Учение о триединстве добра, истины и красоты Николая Федоровича Федорова и Владимира Сергеевича Соловьева. «Красота в природе» и «Общий смысл искусства» – основные эстетические работы В. С. Соловьева. Определение эстетической ценности Семеном Людвиговичем Франком. Значение идей Андрея Белого (Бориса Николаевича Бугаева) для становления эстетики символизма. Понятия ценности и красоты в философии Николая Александровича Бердяева. Н. А. Бердяев о «кризисе искусства». Понятия «ценность» и «красота» в философии Павла Александровича Флоренского. Значение работ П. А. Флоренского для понимания специфики русского религиозного искусства.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Русская эстетика и литературная критика

1. Критика как эстетика. Оценка В. Г. Белинским русского литературного наследия. Теория реализма.

2. Эстетические основания литературно-критических взглядов Н. Г. Чернышевского. Понятие искусства как учебника жизни.

3. «Реальная критика» Н. А. Добролюбова и ее эстетические основания. Разрушение эстетики Д. И. Писаревым.

Литература

Белинский В. Г. Избранные эстетические работы: В 2 т. М., 1986. Т. 2.

Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. М., 1984.

Белинский В. Г., Добролюбов Н. А., Писарев Д. И. Литературная критика. М., 2000.

Русская эстетика и критика 40–50 годов XIX века. М., 1982.

Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 1, 2.

Чернышевский Н. Г. Избранные эстетические произведения. М., 1978.

Чернышевский Н. Г. Эстетика. Литература. Критика. Л., 1979.

Чернышевский Н. Г. Литературная критика: В 2 т. М., 1981. Т. 1, 2.

Семинар 2. Цель и назначение искусства:

Л. Н. Толстой «Что такое искусство»,

Н. А. Бердяев «Кризис искусства»

1. Отрицание идеалистической эстетики и критика современного искусства. Позитивная эстетическая программа Л. Н. Толстого.

2. «Кризис искусства» как эстетическое понятие. Выявление причин кризиса и характеристика состояния искусства Н. А. Бердяевым.

Литература

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 15: Статьи об искусстве и литературе. М., 1983.

Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.

Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1990.

Семинар 3. Философско-богословский эстетизм

П. А. Флоренского

1. Трактовка П. А. Флоренским понятий «ценность», «добро», «истина», «красота».

2. Эстетическая сущность философии имени П. А. Флоренского.

3. П. А. Флоренский об искусстве иконописи.

Литература

Бычков В. В. Эстетический лик бытия (Умозрения Павла Флоренского). М., 1990.

Флоренский П. А. Иконостас // Декоративное искусство СССР. 1988. № 6.

Флоренский П. А. Имена // Опыты: Литературно-филос. сб. М., 1990.

Флоренский П. А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам III (Учен. зап. Тартус. ун-та, вып. 198). Тарту, 1967.

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // П. А. Флоренский. М., 1990. Т. 1.

Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Как в рамках русской эстетики решалась проблема историзма? Какое место в художественном развитии человечества русские эстетики отводили России?

2. Как бы вы определили специфику русской эстетики? Как понимали стоящие перед ними задачи русские эстетики? Как вы думаете, возможно ли было появление чего-то подобного «Эстетике» Гегеля или «Критике способности суждения» Канта в рамках русской эстетики?

3. Что Белинский называл «движущейся эстетикой» и какую роль в развитии русской эстетической мысли она сыграла? В чем были ее явные преимущества, а что неизбежно вело в тупик?

4. Какую роль в русской эстетике играло понятие «народность»? Дайте характеристику концепции народности, которую мы встречаем в трудах Надеждина, Белинского, Добролюбова.

5. Как бы вы определили своеобразие русской версии теории романа?

6. Как обосновывал Ф. М. Достоевский свое утверждение, что «реализм, доходящий до фантастического», и есть «исконный, настоящий реализм», что этим утверждением он хотел сказать, чему противостоял?

7. Что такое искусство, согласно Л. Н. Толстому, в чем состоит его специфика и его сущность?

8. В чем причина недовольства Н. А. Бердяева современным искусством? Согласны ли вы с его оценками? Приведите эстетические основания своей позиции.

9. Разделяете ли вы пафос П. А. Флоренского в его попытке сблизить сферу эстетического и религиозного опыта? Приведите эстетические аргументы в пользу или против данной позиции.

10. Изучите эстетические взгляды одного из русских художников, поэтов, музыкантов, интересных вам. Изложите их в следующей последовательности: 1) Понимание природы эстетических явлений. 2) Трактовка сути и назначения художественного творчества. 3) Оценка современного искусства и ее критерии.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. Становление эстетики в России.
2. Сравнительная характеристика категорий «чин», «ряд», «мир», «красота» в русской и западноевропейской эстетической традиции.
3. Эстетическая проблематика в работах М. В. Ломоносова.
4. Эстетические взгляды А. Н. Радищева.
5. Эстетические взгляды Алексея Федоровича Мерзлякова, Петра Егоровича Георгиевского и Александра Ивановича Галича (Говорова).
6. Эстетические взгляды Александра Сергеевича Пушкина.
7. Развитие русской философской эстетики в послепушкинский период (Д. В. Веневитинов, Н. И. Надеждин, И. В. Киреевский, В. Ф. Одоевский – по выбору).
8. Русская реалистическая эстетика и теория романа.
9. Проблема народности в русской эстетике.
10. Вопросы отношения искусства и жизни, нравственного и эстетического в русской эстетике.
11. Эстетические взгляды В. Г. Белинского.
12. Эстетические взгляды Н. Г. Чернышевского.

13. Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова.
14. «Разрушение» эстетики Д. И. Писаревым.
15. Эстетические взгляды Ф. М. Достоевского.
16. Эстетические взгляды Л. Н. Толстого.
17. Эстетические взгляды Н. А. Бердяева.
18. Эстетические взгляды В. С. Соловьева.
19. Эстетические взгляды А. Белого.
20. Эстетические взгляды П. А. Флоренского.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Тема	Учебный план, часов			
	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа	Итого по темам
	лекции	семинары		
<i>Лекции</i>				
1. Древнерусская эстетика	2	–	0,5	2,5
2. Русская эстетика XVII–XVIII веков	2	–	0,5	2,5
3. Русская эстетика первой трети XIX века	2	–	0,5	2,5
4. Русская эстетическая мысль середины и второй половины XIX века. Теория романа	2	–	0,5	2,5
5. Русская эстетическая мысль рубежа XIX–XX веков	2	–	1	3
<i>Семинары</i>				
1. Русская эстетика и литературная критика	–	2	2	4
2. Цель и назначение искусства: Л. Н. Толстой «Что такое искусство», Н. А. Бердяев «Кризис искусства»	–	2	2	4
3. Философско-богословский эстетизм П. А. Флоренского	–	2	2	4
<i>Всего</i>	10	6	9	25

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Текущий контроль: семинарские занятия по дисциплине (до 6 баллов – работа на семинаре).

Промежуточный контроль – реферат (до 10 баллов).

Итоговый контроль – итоговый экзамен (зачет) в устной, устно-письменной, письменной форме, включающий вопросы и задачи (до 10 баллов). Для получения оценки «отлично» необходимо набрать от 23 до 26 баллов; «хорошо» – от 20 до 22 баллов; «удовлетворительно» – от 16 до 21 балла. Сдача итоговой отчетности обязательна.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

основная

Единого учебно-методического пособия, которое бы в полном объеме отвечало поставленным задачам, разработчики курса порекомендовать не могут. Между тем отдельные направления программы могут изучаться с использованием следующих изданий:

История эстетической мысли: В 6 т. М., 1986. Т. 3.

Лекции по истории эстетики / Под ред. М. С. Когана. Л., 1976. Кн. 3, ч. 1.

Столвич Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерки истории эстетической психологии. М., 1994.

В качестве хрестоматий можно использовать:

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. М., 1962. Т. 2.

Русские эстетические трактаты первой трети XIX века: В 2 т. М., 1974.

Будет не бесполезным знакомство со следующими работами:
Кашикова И. Э. От античности до модернизма. М., 2000
Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000.

дополнительная

Анненкова Е. Проблема народности в русской критике и публицистике середины XIX века. Л., 1974.

Бабаев Э. Г. Очерки эстетики и творчества Л. Н. Толстого. М., 1981.

Баженова А. А. Русская эстетическая мысль и современность. М., 1980.

Бакус Л. В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже XIX–XX вв. (Достоевский, Толстой, Блок, Есенин). Тверь, 1991.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. М., 1979.

Бычков В. В. Русская средневековая эстетика, XI–XVII вв. М., 1992.

Бычков В. В. Эстетика России XVII века. М., 1980.

Бычков В. В. Эстетическое сознание Древней Руси. М., 1988.

Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века: Историко-проблемный очерк просветительской мысли. М., 1983.

Гозун Л. А. Эстетический кодекс Белинского // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 7. Филос. 1981. № 4.

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1995.

Декабристы: Эстетика и критика. М., 1991.

Драгомирецкая Н. В. А. С. Пушкин «Евгений Онегин»: манифест диалога-poleмики с романтизмом. М., 2000.

Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982.

Ильин И. А. Одинокий художник: Статьи. Речи. Лекции. М., 1993.

Каменский З. А. Русская философия начала XIX века и Шеллинг. М., 1980.

Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского. М., 1975.

Кузнецова Т. В. Россия в мировом культурно-историческом контексте: парадигма народности. М., 1999.

Кузьмичев И. К. Лада, или Повесть о том, как родилась идея прекрасного и откуда Русская красота стала есть (эстетика Киевской Руси). М., 1990.

Кусков В. В. Эстетика идеальной жизни: Избр. произведения. М., 2000.

Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х гг. XIX века (истоки, эстетическое своеобразие). Л., 1974

Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976.

Манн Ю. В. Русская философская эстетика. М., 1998.

Натуральная школа и ее роль в становлении русского реализма. М., 1997.

Новак М. О. «Необходимое» и «прекрасное» в славяно-русском переводе Апостола: Динамика семантических изменений // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2004. № 1. С. 81–86.

От Пушкина до А. Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX – начала XX века. СПб., 1992.

От русского классицизма к реализму. М., 1995.

Радченко Е. К. О понятии «народность искусства» в эстетике Н. И. Надеждина // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 7. Философия. 1980. № 1.

Скатов Н. Н. Эстетика деяния: К характеристике эстетических воззрений Н. Г. Чернышевского. Сер. лит. и яз. 1979. Т. 38, № 5.

Смирнов А. А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.

Соболев П. В. Очерки русской эстетики первой половины XIX в. Л., 1972. Ч. 1.

Соболев П. В. Эстетика Белинского. М., 1978.

Созина Е. К. Динамика художественного сознания в русской прозе 1830–1850 гг. и стратегия письма классического реализма. Екатеринбург, 2001.

Соловьев Г. А. Чернышевский о прекрасном, художественном и искусстве. М., 1980.

Типология русского реализма 2-й половины XIX в. М., 1990.

Философия реализма: Из истории русской мысли. СПб., 1997.

Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая литература. Л., 1985.

Фридман Н. В. Романтизм в творчестве Пушкина. М., 1980.

Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XVII. М., 1996.

Шербина В. Ф. Революционные демократы. Критика и современность: Белинский. Герцен. Добролюбов. М., 1980.

Шумихина Л. А. Генезис русской духовности. Екатеринбург, 1998.

Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987.

Эстетика: Учеб. пособие для вузов. М., 2000.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Библиотечные фонды.
2. Электронные ресурсы.
3. Изобразительные, аудиовизуальные документы.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ

Программа дисциплины

Составитель
Орел Елена Владимировна

Редактор и корректор Т. А. Федорова
Компьютерная верстка Н. В. Комариной

Оригинал-макет подготовлен
редакционно-издательским отделом университета

План выпуска 2006 г., поз. 75. Подписано в печать 25.12.2006.
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 2,26. Усл. печ. л. 2,55. Тираж 300 экз. Заказ .

Издательство Уральского университета. 620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ». 620083, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.