

**Название курса:** ЭСТЕТИКА

**Лектор:** канд. культурологии, доцент Дудаков-Кашуро Константин Валерьевич

**Целевая аудитория:** III–IV курс, отделение Культурологии

**Цели и задачи курса:** *Цель курса* – познакомить с эстетической проблематикой в ее категориальном, онтологическом, аксиологическом, эпистемологическом, философско-антропологическом и психологическом ракурсах; в соответствии с этим представить наиболее значимые аспекты эстетической теории в историко-культурной перспективе.

*Задачи курса* включают рассмотрение эстетического знания в историческом развитии с акцентом на теориях XX в. и актуальных концепциях, необходимых для ориентирования в пространстве современной культуры. Чрезвычайно важным представляется овладение студентами методами философско-эстетического анализа различных произведений мировой культуры и искусства, умение оперировать как конкретными текстами, так и центральными для предмета понятиями. Специфику курса составляет освещение подходов, разработанных в русле западной эстетики.

**Тематика курса:** Эстетика как философская дисциплина. Основные эстетические категории. Философско-антропологический контекст эстетики. Искусство как эстетический феномен. Художественный образ. Морфология искусства. Функции искусства и его рецепция. Искусство в структуре мировых религий. Античная эстетика. Раннесредневековая эстетика. Эстетика Византии. Средневековая эстетика. Эстетика Возрождения. Эстетика Классицизма и Просвещения. Немецкая классическая эстетика. Эстетика абсолютного идеализма. Эстетика романтизма. Эстетические теории XIX в. Русская эстетика XIX в.–XX в. Эстетическая теория Б. Кроче и ее влияние на американскую эстетику. Теории символа в философии Э. Кассирера и С. Лангер. Психоаналитическая эстетика. Эстетика неотолизма. Эстетические взгляды Дж. Дьюи. Феноменологическая эстетика. Экзистенциально-феноменологическая эстетика. Эстетика экзистенциализма. Эстетика радиовитализма Х. Ортеги-и-Гассета. «Реальная» эстетика. Эстетика «франкфуртской школы». Католическая критика современного искусства. Герменевтическая эстетика. Гештальпсихологическая эстетика. Направления семантической эстетики. Эстетика структурализма. Эстетика французского постструктурализма и постмодернизма. Рецептивная эстетика. Направления американской послевоенной эстетики (антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм,

контекстуализм, неопрагматизм). Феминистские интерпретации искусства. Паракатегории неклассической эстетики. Ситуация «искусства после философии». Искусство в современном социополитическом контексте. Искусство и современные информационные технологии. Проблема институализации и потребления искусства. Интернационализация арт-рынка. Роль эстетики в современной арт-критике.

***Продолжительность курса: 2 СЕМЕСТРА***

**Читается на русском языке**

***Итоговый контроль: ЭКЗАМЕН***

***Список вопросов:***

1. Виды искусства и принципы их классификации
2. Энтелехийный характер искусства
3. Проблема морфологии искусств в античной эстетике
4. Соотношение категорий трагического и катарсиса в античной эстетике
5. Соборность как религиозно-эстетический феномен
6. Софийные основы древнерусского искусства
7. Эстетика ранней патристики
8. Спор иконоборцев и иконопочитателей
9. Проблема релятивизма эстетического суждения в эстетике английского Просвещения
10. Феномен античности в эстетике классицизма
11. Эсхатология искусства в эстетике Гегеля
12. Концепция дионисийства в эстетике Вяч. Иванова
13. Феноменологический анализ искусства XX в.
14. Феномен бессознательного в эстетической теории

15. Китч как эстетический и социокультурный феномен
16. Христианство и марксизм в истории русской эстетики XX в.
17. Проблема социалистического реализма в контексте развития искусства XX в.
18. Критерии эстетического в искусстве ар-брют
19. Авангард как конец искусства?
20. Классическая эстетика и биотехнологии в искусстве
21. Проблема возвышенного у Канта и Лиотара
22. Основные характеристики постмодернистской эстетики

### *Список литературы:*

#### **Основная литература**

1. **Аристотель.** Метафизика (кн. 12: 1070 4 – 1070 30; кн. 9: 1046 5 – 1046 28) // Аристотель. Сочинения в 4 т. Т. 1. – М., 1975.
2. **Аристотель.** Поэтика // Аристотель и античная литература. – М., 1978.
3. **Бак-Морс С.** Глобальная контркультура? // Синий диван. – 2003. – № 3. – С. 74–85.
4. **Барт Р.** Camera Lucida: Комментарий к фотографии. М., 1997.
5. **Баумгартен А.** Философские размышления. Эстетика (фрагменты) // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т.2. – М., 1964.
6. **Бахтин М.М.** Искусство и ответственность // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. – Киев, 1994. С. 5–8.
7. **Бахтин М.М.** Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. – Киев, 1994. С. 257–334.
8. **Беньямин В.** Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М., 1996. С. 15–65.
9. **Беньямин В.** Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Беньямин В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004. С. 47–234.
10. **Бёрк Э.** Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного (Введение – О вкусе; Часть I: разделы 2,6, 7,

- 10, 12, 13-16; Часть II: разделы 1, 5, 7, 8, 12, 13; Часть III: разделы 1, 6, 7, 9, 12-17, 21, 27; Часть IV: разделы 1, 5, 7) // Бёрк Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1978.
11. **Бердсли М.** Эстетическая точка зрения // Американская философия искусства. Антология. – Екатеринбург, 1997. С. 155–180.
  12. **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).
  13. **Бинкли Т.** Против эстетики // Американская философия искусства. Антология. – Екатеринбург, 1997. С. 289–318.
  14. **Буало Н.** Поэтическое искусство. – М., 1957.
  15. **Вагнер Р.** Произведение искусства будущего // Вагнер Р. Избранные работы. – М., 1978. – С. 142–261.
  16. **Вейц М.** Роль теории в эстетике // Американская философия искусства. Антология. – Екатеринбург, 1997. С. 43–60.
  17. **Вивес Х.Л.** О причинах упадка искусств // Эстетика Ренессанса: Антология. В 2 т. Т.1. М., 1980. С. 457–472.
  18. **Витгенштейн Л.** Лекции об эстетике // Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии. – М., 1999. С. 9–44.
  19. **Гадамер Х.Г.** Истина и метод. – М., 1988. – С. 77–85.
  20. **Гегель Г.Ф.В.** Лекции по эстетике. В 2-х т. Т. 1. – СПб., 2001. (Введение, Третий отдел)
  21. **Гейне Г.** Романтическая школа // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1958.
  22. **Гринберг К.** Авангард и китч // Художественный журнал. 2005. № 4. С. 49–58.
  23. **Гройс Б.** О новом // Гройс Б. Утопия и обмен. М., 1993. С. 113–244.
  24. **Дворжак М.** Живопись катакомб. Начала христианского искусства // Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб., 2001. – С. 5–50.
  25. **Дики Дж.** Определяя искусство // Американская философия искусства. Антология. – Екатеринбург, 1997. С. 243–252.
  26. **Зонтаг С.** Заметки о кэмпе // Зонтаг С. Мысль как страсть: Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
  27. **Иванов Вяч. И.** Мысли о символизме // Иванов Вяч. И. Родное и вселенское. – М., 1994. – С. 218–235.
  28. **Изер В.** Процесс чтения: феноменологический подход // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С.201–225.

29. **Ильин И.А.** Художники и художественность // Ильин И.А. Одинокий художник. Статьи. Речи. Лекции. – М., 1993. – С. 242–278.
30. **Ингарден Р.** «Лаокоон» Лессинга // Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962. – С. 261–273.
31. **Иригарэ Л.** Как нам создавать свою красоту? // Гендерная теория и искусство. – М., 2005. С. 417–420.
32. **Кант И.** Критика способности суждения. – М., 1994. (§51–53)
33. **Кассирер Э.** Сила метафоры // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 33–42.
34. **Козловски П.** Культура постмодерна. – М., 1997. (глава «Искусство» (– С. 156–195))
35. **Коллингвуд Р. Дж.** Принципы искусства. М., 1999. (книга 1).
36. **Кракауэр З.** Фотография // След. Журнал о визуальности, искусстве, культуре. 2006. № 1. С. 77–90.
37. **Лессинг Г.** Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. – М., 1957. – С. 65–70, 142–150, 186–209, 337–349, 421–446.
38. **Лосев А.Ф.** Логика символа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 247–274.
39. **Лотман Ю.М.** Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. – Таллинн, 1992. – С. 243–247.
40. **Лотман Ю.М.** Лекции по структуральной поэтике (Глава 1) // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994. С.17–65.
41. **Маритен Ж.** Ответственность художника // Самосознание культуры и искусства XX века. Западная Европа и США. – М., 2000. – С. 249–288.
42. **Мерло-Понти М.** Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. М., 1995. С. 215–252.
43. **Михайлов А.В.** Эстетические идеи немецкого романтизма // Эстетика немецких романтиков. – М., 2006. – С. 401–435.
44. **Ницше Ф.** Рождение трагедии. М., 2001.
45. **Нохлин Л.** Почему не было великих художниц? // Гендерная теория и искусство. – М., 2005. С. 15–46.
46. **Ортега-и-Гассет Х.** Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991. – С.218–260.
47. **Платон.** Гиппий Большой (286с–304е), Ион, Федр, Государство (кн. 2 376е–кн. 3 392с–403с; кн. 10 595-608b // Платон. Собр. соч. в 4 т. – М., 1994.
48. **Плотин.** Эннеады (I, vi; III, viii; V, viii; VI, vii (31-33)) // Античные мыслители об искусстве. Сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. – М., 1938.
49. **Псевдо-Лонгин.** О возвышенном. – М., 1966.

50. **Рестани П.** Европейский дух и обратная сторона искусства // Terra Incognita. 1997. № 6 (Оборотная сторона искусства)
51. **Сартр Ж.П.** Произведение искусства // Современная западно-европейская и американская эстетика: Сб. переводов. – М., 2002. С. 16–25.
52. **Соловьев В.С.** Общий смысл искусства // Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2. – М., 1988. – С. 390–404.
53. **Толстой Л.Н.** Что такое искусство? // Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 т. Т. 15. С. 41–211.
54. **Фичино М.** Комментарий на *Пир* Платона» (речь I, гл. 3–4; речь II, гл. 1-5; речь III, гл. 3; речь V, гл. 1-6, 13; речь VI, гл. 16-19; речь VII, гл.13-15) // Эстетика Ренессанса: Антология. В 2 т. Т.1. М., 1980.
55. **Флоренский П.А.** Обратная перспектива // Флоренский П.А. Сочинения в 4 т. Т. 3 (1). – М., 2000. – С. 46–100.
56. **Фрейд З.** Художник и фантазирование // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. С. 129–134.
57. **Фуко М.** Что такое автор? // Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия. – М., 2008. – С. 466–486.
58. **Хайдеггер М.** Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. – М., 1987. – С. 264–313.
59. **Хатчесон Ф.** Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели (Тр. I, разделы 1–7) // Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973. С. 44–126.
60. **Шатобриан де Ф.Р.** Гений христианства // Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 94–219.
61. **Шеллинг Ф.В.** Философия искусства (Часть 1: Общая часть философии искусства). – М., 1966.
62. **Шиллер Ф.** Письма об эстетическом воспитании человека. М., 1935.С. 200–293.
63. **Шпет Г.** Эстетические фрагменты // Шпет Г. Искусство как вид знания: Избранные труды по философии культуры. – М., 2007.
64. **Шустерман Р.** Прагматическая эстетика: живая красота, переосмысление искусства. – М., 2012. (Глава 1)
65. **Эко У.** Заметки на полях «Имени Розы» // Эко У. Имя Розы. М., 1993. С. 596–644.
66. **Юм Д.** «О норме вкуса», «О красоте и безобразии», «Скептик» (С. 301-333) // Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М., 1973.
67. **Юнг К.Г.** Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг К.Г. Собрание сочинений: В 19 т. Т.15. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992. С. 93–120.

68. **Ямпольский М.** Эстетика и место отсутствия // Десять докладов, написанных к Международной конференции по философии, политике и эстетической теории «Создавая мыслящие миры», проведенной в рамках 2-й Московской биеннале современного искусства. – М., 2007. – С. 170–187.
69. **Яусс Х.Р.** К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. 1994. № 12. С. 97–106.

### Дополнительная литература

1. **Аверинцев С.С.** Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. М., 1975.
2. **Адорно Т.** Эстетическая теория. М., 2001.
3. **Античные мыслители об искусстве.** Изд. 2-е. – М., 1938.
4. **Арнхейм Р.** Искусство и визуальное восприятие. М., 2007.
5. **Бальзак О.** Об искусстве. М., Л., 1941.
6. **Барт Р.** Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
7. **Басин Е.Я., Крутоус В.П.** Философская эстетика и психология искусства: Учеб. пособие. – М., 2007.
8. **Берковский Н.Я.** Романтизм в Германии. – Л., 1974.
9. **Бернштейн Б.** Визуальный образ и мир искусства. – СПб., 2006.
10. **Бодлер Ш.** Об искусстве. – М., 1986.
11. **Булавка Л.** Социалистический реализм: превратности метода. Философский дискурс. – М., 2007.
12. **Булатов Д.** Патент на жизнь. О био- и генно-инженерных технологиях в современном искусстве // Художественный журнал. – 2002. – № 42. – С. 70–73.
13. **Буркхардт Т.** Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.
14. **Бычков В.В.** 2000 лет христианской культуры *sub specie aethetica*. В 2-х т. – М., СПб., 1999.
15. **Бычков В.В.** Малая история византийской эстетики. – Киев, 1991.
16. **Бычков В.В.** Русская средневековая эстетика. XI–XVII века. – М., 1995.
17. **Бычков В.В.** Русская теургическая эстетика. – М.: Ладомир, 2007.
18. **Бычков В.В.** Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М., 2010.
19. **Вайнштейн О.Б.** Язык романтической мысли. – М., 1994.
20. **Вакенродер В.Г.** Фантазии об искусстве. М., 1977.

21. *Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств. – М., 2002.
22. *Выготский Л.С.* Психология искусства. М., 2000.
23. *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.
24. *Гартман Н.* Эстетика. М., 2004.
25. *Гете И.В.* Об искусстве. М., 1975.
26. *Грэм Г.* Философия искусства. – М.: Слово, 2004.
27. *Дженкс Ч.* Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985.
28. *Завадская Е.В.* Эстетические проблемы древнекитайской живописи. – М., 1975.
29. *Зедльмайр Х.* Утрата середины. М., 2008.
30. *Искусство Нового времени.* Опыт культурологического анализа. – СПб., 2000.
31. *История эстетики.* Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти т. – М., 1962–1968.
32. *История эстетики:* Учебное пособие. – СПб.: РХГА, 2011.
33. *Каган М.С.* Эстетика как философская наука. Университетский курс лекций. – СПб., 1997.
34. *Камю А.* Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
35. *Краусс Р.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М., 2003.
36. *Кроче Б.* Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 2000.
37. *Лессинг Г.Э.* Гамбургская драматургия. М., Л., 1936.
38. *Литературная теория немецкого романтизма.* Документы. – Л., 1934.
39. *Литературные манифесты западноевропейских классицистов.* – М., 1980.
40. *Литературные манифесты западноевропейских романтиков.* – М., 1980.
41. *Литературные манифесты от символизма до наших дней.* – М., 2000.
42. *Литературные манифесты французских реалистов.* – Л., 1935.
43. *Мамардашвили М.* Литературная критика как акт чтения. // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990.
44. *Маньковская Н.* Модернизм–постмодернизм–постпостмодернизм // Двадцатый век и пути европейской культуры. – М., 2000. – С. 207–222.
45. *Маньковская Н.* Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
46. *Мукаржовский Я.* Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
47. *Называть вещи своими именами:* Программные выступления мастеров западно-европейской литературы 20 века. – М., 1986.
48. *Никитина И.П.* Философия искусства: Учеб. пособие. – М.: Омега-М, 2008.
49. *Оруэлл Дж.* Литература и тоталитаризм // Оруэлл Дж. Лев и Единорог. Эссе, статьи, рецензии. М., 2003. С. 166–170.



50. *Ренчлер И., Херцбергер Б., Эпстайн Д.* Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. – М., 1995.
51. *Свасьян К. А.* Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона. – Ер., 1978.
52. *Свасьян К.А.* Философское мировоззрение Гёте. – М., 2001.
53. *Силичев Д.А.* Семиотика и искусство: анализ западных концепций. – М., 1991.
54. *Современная книга по эстетике. Антология.* – М., 1957.
55. *Современная литературная теория. Антология.* – М., 2004.
56. *Татаркевич В.* Античная эстетика. – М., 1977.
57. *Татаркевич В.* История шести понятий. – М., 2003.
58. *Тезауро Э.* Подзорная труба Аристотеля. СПб., 2002.
59. *Ткач Е.* Современное искусство в современном обществе. – М., 2007.
60. *Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995.
61. *Феноменология искусства.* – М., 1996.
62. *Философия русского религиозного искусства XVI–XX в.: Антология.* – М., 1993.
63. *Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму.* – М., 2000.
64. *Французская философия и эстетика XX века.* – М., 1995.
65. *Эйзенштейн С.М.* Психологические вопросы искусства. – М., 2002.
66. *Эко У.* История красоты. М.: Слово, 2009.
67. *Эко У.* История уродства. М.: Слово, 2009.
68. *Эко У.* Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб., 2004.
69. *Эстетика и теория искусства XX века: Учеб. пособие.* – М., 2005.
70. *Эстетика на переломе культурных традиций.* – М., 2002.
71. *Эстетика немецких романтиков.* – СПб., 2006.
72. *Эстетические исследования: методы и критерии.* – М., 1996.
73. *Якимович А.* Конец века. Искусство и мысль // Художественные модели мироздания. Кн. 2. XX в. – М., 1999. – С. 283–294.
74. *Якимович А.К.* Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда. – М., 2003.
75. *Яковлева А.М.* Кич и художественная культура. – М., 1990.