Задание по эстетике для иностранных студентов Е.Б.Борисовой

(3 курс)

Тема 1: Предмет эстетики и основные эстетические категории

Эстетика – философская наука, располагаемая своим категориальным аппаратом, изучающая возникновение, сущность и развитие эстетического сознания, закономерности творчества по законам красоты, функционирование эстетических ценностей в обществе и прежде всего в искусстве.

Предмет эстетики: эстетика как философия красоты и эстетика как философия искусства. Две основные задачи эстетики: анализ сущности искусства и особенностей эстетического восприятия. Отличие эстетического от художественного. Понятие эстетической ценности: «*эстетическое»* отражает все многообразие действительности, взятое в значении для человечества как рода, с учетом освоенности ее обществом в свете высших для него ценностей» (Л.Н. Столович).

Эстетическое как особая форма субъект-объектных отношений, доставляющих субъекту духовное наслаждение. Эстетическая гносеология: чувственное познание как первая ступень освоения мира. Многообразие эстетических чувств в их интуитивно-чувственной способности постижения мира.

Задание: 1.Познакомиться с определением предмета эстетики, спецификой эстетического познания и трактовкой понятия «эстетическое» в учебных пособиях по эстетике Ю.Б. Борева, В.В. Бычкова или О.А. Кривцуна.

2.Подготовить письменные ответы на следующие вопросы:

1. Дайте определение эстетики.
2. В чем заключается специфика эстетического знания?
3. Как менялся исторически предмет эстетики?
4. Как реализуется эстетическая категория через такие понятиях, как «эстетический опыт», «эстетическое сознание», «катарсис»?
5. Охарактеризуйте ориентационные эстетические чувства (пространства и времени), аксиологические чувства (гармонии) и художественные чувства (словесные, музыкальные, ритмо-пластические чувства).

Тема 2: Система эстетических категорий

***Прекрасное и безобразное*.** Объективные основы красоты. Прекрасное в природе, социальной и духовной жизни, труде и искусстве. Прекрасное и эстетический идеал. Безобразное как антипод прекрасного. Эстетизация безобразного в современной эстетике и искусстве.

***Возвышенное и низменное.* В**озвышенное и прекрасное: единство и различия. Возвышенное и бесконечность (И. Кант). Классификация возвышенного у Канта: устрашающе-возвышенное, благородное-возвышенное, великолепное-возвышенное. Моральная основа возвышенного чувства. Низменное как социальное зло. Благородное и пошлое в эстетической трактовке.

***Трагическое и комическое*.** Трагическое в жизни и в искусстве. Сущность трагического и его формы. Связь трагического и возвышенного Трагическое переживание (катарсис).

Сущность комического. Комическое как способ постижения парадоксальных противоречий человеческого бытия. Природа остроумия. Многообразие видов и форм комического: юмор и сатира, ирония, пародия, гротеск, сарказм и пр.

Задание: 1. Законспектировать из книги А.Ф. Лосева и В.П. Шестакова «История эстетических категорий» следующие статьи: Гармония. Прекрасное, Катарсис, Ирония.

2. Охарактеризовать негативные категории эстетики как антиподы красоты.

3. Охарактеризуйте диалектическое единство категорий трагического и комического.

Тема 3: Эстетическая деятельность и эстетическое сознание.

Эстетическое восприятие природы. Проявление этетической культуры в быту, в труде, в политической сфере, в организации массовых зрелищ и праздников, в художественной жизни. Сравнение эстетической и художественной деятельности.

Дизайн и его виды в современной культуре. Эстетизация внешности человека. Мода как социокультурное и эстетическое явление.

Эстетическое сознание как способность к отражению, пониманию и конструированию целостного образа мира и человека.

Структура эстетического сознания: способность эстетического воспpиятия-пеpеживания, созерцание, воображение как ассоциативно-обpазное мышление. Образное мышление как способ познания мира и самоопpеделения человека в нем. Эстетический вкус, его природа и структура. Эстетическое суждение как акт оценки. И. Кант о суждении как универсальном способе связи человека и мира, переходе из царства природы (необходимости) в царство свободы (духа).

 Эстетический идеал как обобщенное преставление о совершенном. Основные черты изменчивости представлений о совершенстве: исторические, национальные, религиозные, социально-классовые, личностные.

Задание: 1. Подготовить доклад-презентацию на различные виды эстетической деятельности.

2. Охарактеризовать особенности и структуру эстетического сознания, используя учебные материалы Р.А. Куренковой, М.С. Кагана, Н.И. Киященко.

(4 курс)

Тема 4: *Художественное творчество*. Характеристика основных мотивов художественной деятельности. Личность художника. Талант и гений. Вдохновение. Фантазия и воображение. Свобода как необходимое условие творчества. Творческий труд.

Процесс художественного творчества: «Художественное творчество – это процесс воплощения замысла в знаковую систему и вырастающую на ее основе систему образов, процесс объективации мысли в тексте, процесс отчуждения замысла от художника и передачи через произведение читателю, зрителю, слушателю» (Ю.Б. Борев) . Стадии творческого процесса: формирование замысла и этапы его воплощения. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Метафоричность художественного образа. Проблема взаимоотношения содержания и формы в художественном произведении. Художественный метод, художественный стиль, индивидуальная манера. Особенности музыкального творчества.

Задание 1: Используя учебные пособия по эстетике Ю.Б. Борева, М.С. Кагана, П.С. и Р.А. Куренковой ответить на следующие вопросы:

1. Что такое одаренность? Чем гений отличается от таланта?
2. Что такое творческое воображение?
3. Охарактеризуйте феномен и этапы художественного творчества.
4. Какова природа художественного образа?
5. Что такое художественный текст?
6. Как соотносятся внутренняя и внешняя формы в произведении искусства.
7. Охарактеризуйте понятие «художественный стиль», его отличие от художественного метода.
8. Опишите общие и специфические проблемы творчества в музыкальном произведении.

Задание 2: Прочитать и законспектировать следующие работы по эстетике:

Маритен Ж. «Ответственность художника» - в книге: Самосознание европейской культуры. – М., 1991.

Фрейд З. Художник и фантазирование (статья в книге: «З.Фрейд об искусстве»).

Ингарден P. «Музыкально произведение и вопрос его идентичности» – в книге: Ингарден Р. Исследования по эстетике, пер. с польск. (см. параграф в конце книги).

Холопова В.Н., Музыка как вид искусства, М., 2000 (главы 7,8, 9 и 11).

Тема 5. История эстетических учений.

***Античная эстетика*.** Пифагорейская школа и рождение эстетики. Природа мимезиса. Учение Платона о прекрасном, о природе и функциях искусства. Теория мусического воспитания. Эстетика Аристотеля. Причинность, целесообразность и совершенство как основы прекрасного. Классификация искусства. Совершенное произведение искусства. «Поэтика» Аристотеля.

***Средневековая эстетика средневековой Европы и эпохи Возрождения*.** Эстетическое учение Августина об эманации. Познание божественной красоты через красоту творений. Эстетические идеи схоластики. Средневековая классификация искусств. Византийская эстетика.

Эстетика Возрождения как новый этап в развитии идеи прекрасного. Роль искусства в познании мира.

***Эстетика Просвещения*.** Рационализм как основа эстетических принципов классицизма. Этическая направленность эстетики Просвещения. Основные проблемы: природа художественного вкуса и искусство как средство воспитания. Эстетические теории немецких просветителей: Г.Э. Лессинг, И.- В. Гёте, Ф. Шиллер.

***Немецкая классическая эстетика*.** И. Кант об эстетическом суждении как основном предмете «Критики способности суждения». Учение о прекрасном, совершенном и идеале. Антиномии вкуса и возможности их разрешения. Эстетическое учение Г.В.Ф. Гегеля. Учение об исторических формах искусства: символическое, классическое, романтическое искусство. Прекрасное в искусстве как идеал.

***Эстетика романтизма*.** Основные идеи эстетики романтизма. Искусство как высшая ценность человеческой деятельности. Личность художника-творца. Понятие «сентиментальное» у Ф. Шлегеля. Система трансцендентального идеализма Ф.В.И. Шеллинга и его философия искусства.

Задание: 1.На основе учебных пособий по истории эстетики М.Ф. Овсянникова, М.С.Кагана и П.С.Гуревича познакомится с основными эстетическими идеями классиков эстетической мысли от античности до конца XIX- начала ХХ веков.

2. Подготовить реферат по эстетическим взглядам одного из вышеперечисленных философов, используя следующую тематику:

1. Обобщение художественной практики в «Поэтике» Аристотеля (калокагатия, мимесис , катарсис).
2. Характеристика трагедии Аристотелем.
3. Эстетическая мысль западно-европейского Средневековья в трудах Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
4. Эстетика Византии. Идеи красоты в творении Бога и всеобъемлющий символизм искусства.
5. Эстетическая мысль Возрождения как обобщение художественной практики в трудах Альбертии Леонардо да Винчи.
6. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н. Буало как первая художественная теория.
7. Проблема эстетического вкуса и назначения искусства в наследии французских просветителей
8. Эстетические идеи Канта (эстетический вкус, эстетическое наслаждение, художественный гений).
9. Возвышенное как состояние души по И. Канту.
10. Эстетика Гегеля как вершина европейской классической эстетики. Историческая классификация искусства.
11. Гегелевское рассмотрение идеала в искусстве.
12. Связь понятий "игры" и "видимости" в концепции Шиллера.
13. Поэзия, философия и миф в трактовке Ф. Шеллинга.
14. Ф. Ницше и неклассическоя эстетика искусства.
15. Русская эстетика в трудах В.Г.Белинского, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского.
16. Эстетика «всеединства» Вл. Соловьева и идея Вечной Женственности как творческой силы.
17. Вопросы эстетики в работах А.Ф.Лосева.
18. Эстетика словесного творчества М.М. Бахтина
19. Психология искусства Л.С. Выготского
20. Морфологический анализ искусства.
21. Понятие художественного текста в семиотической трактовке.
22. Проблема художественного стиля в трактовке О.Шпенглера и Г. Вельфлина ("Основные понятия истории искусств").
23. Автономность художественного произведения и его историческое функционирование (герменевтический подход).
24. Автор и художественное творчество в трактовке экзистенцианолистов.

Основная литература к темам:

1. Борев Ю. Эстетика. М., 2002.
2. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. М: Гардарики, 2004.
3. Гуревич П.С. Эстетика: Учебник для студентов вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
4. История эстетической мысли. В 6-ти томах (тт. 1-3) / Под ред. М.Ф. Овсянникова и др., - М.: Искусство, 1983-1986.
5. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
6. Киященко Н.И. Эстетика – философская наука. М., 2005
7. Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. – М., 2000.
8. Куренкова Р.А. Эстетика. – М.,2004.
9. Лекции по истории эстетики / Под ред. М.С. Кагана. Кн.1 – 4. Л., 1973-1980.
10. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий – М.,1965.
11. Cтолович Л. Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. М.,1994.
12. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.С. Скребков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 448 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102524>. — Загл. с экрана.
13. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Холопова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44767> — Загл. с экрана.

Использовать интернет-ресурсы:

Электронная библиотека www.philosophy.ru

Эстетика www.nauki-online.ru/estetika/

Экзаменационные вопросы по дисциплине:

1. Эстетика как философская наука, ее предмет и задачи.
2. Прекрасное – основная категория эстетики.
3. Категории возвышенного и низменного.
4. Категории трагического и комического.
5. Многообразие эстетической деятельности. Соотношение художественной и эстетической деятельности.
6. Эстетическое сознание: содержание и структура.
7. Процесс художественного творчества и его особенности.
8. Художественный образ как форма мышления художника.
9. Художественное произведение как форма бытия искусства.
10. Природа музыкального искусства.
11. Понятие художественного стиля в искусстве.
12. Художественное восприятие и психология искусства.
13. Эстетика античности.
14. Эстетика Средневековья
15. Эстетикаи Возрождения.
16. Эстетика Просвещения.
17. Немецкая классическая эстетика и идеи И. Канта.
18. Немецкая классическая эстетика и теория искусства Г.-Ф.-В. Гегеля.
19. Романтическая эстетика и философия искусства Ф. Шеллинга.
20. Кризис классической эстетики в конце XIX-начале ХХ веков. Основные идеи теории искусства в современности.