

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В. Перич

" ____ " _____ 20 ____ г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

по специальности
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального
исполнительства (по видам)

Вид: Сольное исполнительство на фортепиано

Форма обучения: очная

Квалификация
Артист высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по специальности:	53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки РФ
Зарегистрирован:	от 17.08.2015 г. № 847
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ Перич О. В. 19.06.2023
Одобен:	Решением Ученого совета 19.06.2023 протокол № 9
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра общегуманитарных дисциплин (секция философии и истории)
Составители:	Доктор философских наук, профессор Митина Н.Г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена:	Протокол заседания секции философии и истории кафедры общегуманитарных дисциплин № _____ от «_____» _____ 20 _____ г.
Согласована:	Зав. кафедрой, зав. секцией – кандидат философских наук, доцент К.Г. Райх _____

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 Разделы дисциплины и виды занятий
 - 5.2 Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями
 - 5.3 Содержание разделов дисциплины
 - Содержание лекций*
 - Планы семинарских занятий*
6. Примерная тематика рефератов
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 Основная литература
 - 7.2 Дополнительная литература
 - 7.3 Программное обеспечение
 - 7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
 - 9.1 Образовательные технологии
 - 9.2 Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров
 - 9.3 Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости
 - 9.4 Зачетные и экзаменационные требования
10. *Приложение 1. Фонд оценочных средств*

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных компетенций ассистента-стажёра посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных концепций и подходов в историософии, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры,

Задачами дисциплины являются: развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История и философия искусства» относится к **базовой части блока Дисциплины (Д.БЧ.01)**.

Для изучения курса требуется использование знаний и навыков, полученных студентами при освоении дисциплин «Философия», «Эстетика», «История» в объёме требований программы подготовки специалиста.

3. Планируемые результаты обучения при прохождении дисциплины

Дисциплина «История и философия искусства» участвует (наряду с другими дисциплинами) в формировании следующих **универсальных и профессиональных компетенций**:

готовность (способность) овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4).

Для приобретения вышеперечисленных компетенций в результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

1. основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры,
2. ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания;
3. основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры;
4. направления и стили в сфере искусства;

5. общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.

уметь:

1. уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов;
2. использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;
3. реферировать и рецензировать специальные тексты;
4. пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.

владеть:

1. способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий;
2. навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов;
3. способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Наименование компетенции	Показатель оценки сформированности компетенции
УК-1 Готовность (способность) овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности	
знает: <ul style="list-style-type: none"> – основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, – ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; – основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры; – направления и стили в сфере искусства. 	
умеет: <ul style="list-style-type: none"> – уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; – использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности; – пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах. 	
владеет: <ul style="list-style-type: none"> – способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии 	

<p>искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий;</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; – способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.
<p>УК-2 Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>
<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, – ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания; – основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры; – направления и стили в сфере искусства; – общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.
<p>умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; – реферировать и рецензировать специальные тексты; – пользоваться тезаурусом современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.
<p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; – навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; – способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.
<p>ПК-4 Способность формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества</p>
<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов.
<p>умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности.
<p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий;

- способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Из них контактная работа – 70 часов, самостоятельная работа ассистентов-стажеров – 108 часов. Трудоемкость контроля – 35 часов.

Дисциплина изучается в 1–2 семестрах. Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
<u>Контактная работа (всего)</u>	70	34	36
В том числе:			
Лекции	18	18	-
Семинары	52	16	36
<u>Самостоятельная работа (всего)</u>	108	74	34
<u>Контроль (подготовка к экзамену)</u>	36		36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен)		Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость			
часы	216		
зачетные единицы	6		

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Название раздела дисциплины	Количество часов			
		лекции	семинары	СРС	всего
1 семестр					
1.	Эстетика и философия искусства. Традиционная и современная философия искусства	2	-	6	8
2.	Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха	2	-	6	8
3.	Теоретическая история искусства. Античность как художественная эпоха	2	6	10	18
4.	Теоретическая история искусства. Средние века как художественная	2	4	8	14

№ п/п	Название раздела дисциплины	Количество часов			
		лекции	семинары	СРС	всего
	эпоха				
5.	Теоретическая история искусства. Возрождение как художественная эпоха	2	4	8	14
6.	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	2	-	6	8
7.	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	2	-	6	8
8.	Теоретическая история искусства. Модернизм	2	-	6	8
9.	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	2	-	6	8
10.	Итоговое повторение (защита рефератов)	-	2	12	14
	ИТОГО 1 семестр	18	16	74	108
2 семестр					
6.	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	-	12	12	24
7.	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	-	4	8	12
8.	Теоретическая история искусства. Модернизм	-	4	8	12
9.	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	-	2	8	10
10.	Происхождение, особенности и социальные функции искусства	-	4	8	12
11.	Морфология искусства	-	4	6	10
12.	Эстетическая культура: сущность и структура	-	4	8	12
13.	Итоговое повторение (защита презентаций)		2	14	16
	ИТОГО 2 семестр	-	36	72	108
	ИТОГО 1 – 2 семестр	аудиторные часы – 70 самостоятельная работа – 108 контроль – 36 Всего - 216			

5.2. Связь разделов дисциплины с формируемыми компетенциями

Наименование компетенций	№ разделов дисциплины, участвующих в формировании компетенций												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УК-1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
УК-2	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
ПК-4					+					+		+	

5.3. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций *1 СЕМЕСТР*

Тема 1. Эстетика и философия искусства.

Традиционная и современная философия искусства

Основные проблемы философии искусства. Основные темы современной философии искусства. Философия искусства и искусствознание.

Определения искусства. Институциональные определения искусства. Философские определения искусства. Эмпирические определения искусства. Социологические определения искусства. Функциональные определения искусства. Неясность и неточность понятия искусства.

Эстетика и философия искусства. Эстетика. Своеобразие философии искусства. Традиционная и современная философия искусства.

Художественное развитие. Художественное направление как инвариант художественной концепции. Историческое членение (периодизация) художественного процесса.

Тема 2. Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха

Древнейшая эпоха: оставаясь частью природы, человек выделяет себя как субъекта, способного осваивать мир практически и эстетически. Магические реалии и происхождение искусства. Миф – форма перехода от магических реалий к художественной реальности. Мифологический космизм человек в мире неустойчивого равновесия глобальных сил борющийся за жизнь и готовящийся к жизни после жизни.

Тема 3. Теоретическая история искусства.

Античность как художественная эпоха

Античность как художественная эпоха: героический человек в мире гармонии и рока. Особенности античного искусства. Реалистический мифологизм (мир, каков он есть): человек, преодолевая страх, героически отстаивает свой социум даже ценой жизни. Романтический мифологизм (мир,

каким он должен быть): героическое бесстрашие – путь к подвигу человеколюбия. Мифологизм обыденного сознания (мир, как о нем говорят и думают многие): героизм смешон, предпочтительна спокойная жизнь с тихими радостями, весельем, созерцанием красоты, любовными утехами.

Тема 4. Теоретическая история искусства.

Средние века как художественная эпоха

Средние века как художественная эпоха: человек в черно-белом мире борьбы добра и зла. Характеристика эпохи. Рыцарский романтизм (искусство Замка): герой в сражениях, мученик в любви. Сакральный аллегоризм (искусство Монастыря): мученик, уповающий на волю Бога. Карнавальный натурализм (искусство Города): народный смех казнит несовершенство мира и, омывая весельем, обновляет его.

Тема 5. Теоретическая история искусства.

Возрождение как художественная эпоха

Возрождение как художественная эпоха: свободный человек – высшая ценность мира. Особенности Возрождения. Ренессансный гуманизм: титан, сражающийся с морем бед, чтоб победить их в единоборстве (делай, что хочешь). Маньеризм: изысканно элегантный человек в мире беззаботности и вычурной красоты. Барокко как кризис ренессансного гуманизма: экзальтированный индивидуалист, гуманный скептик-гедонист в неустойчивом мире. «Плеяда»: жизнерадостный человек национальной культуры, живущий в государстве и ориентированный на гуманные национальные и государственные ценности. Рококо: изысканная праздная личность, почитающая короля и беззаботно живущая среди изящных вещей.

Тема 6. Теоретическая история искусства.

Новое время как художественная эпоха

Новое время как художественная эпоха: человек надежд и иллюзий. Особенности эпохи. Классицизм: человек долга в абсолютистском государстве. Просвещение: инициативный, авантюрный человек в меняющемся мире. Сентиментализм: впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу. Романтизм: вечность зла и вечность борьбы с ним, «мировая скорбь» – состояние мира, ставшее состоянием духа. Неоготика: в земной жизни человека не ждет ничего хорошего, уповать следует на жизнь небесную.

Тема 7. Теоретическая история искусства.

Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени

Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени: мир враждебен личности. Особенности эпохи. Предмодернизм: свобода и удовольствие. Особенности предмодернизма. Натурализм: человек плоти в вещно-материальном мире. Импрессионизм: утонченная, лирически отзывчивая, впечатлительная личность, способная видеть красоту. Эклектизм: демократизм, равенство, доходность. Модерн: мир в лучах заката.

Тема 8. Теоретическая история искусства. Модернизм

Модернизм: ускорение истории и усиление ее давления на человека. Особенности модернизма. Символизм: «в закате утонула (так пышно!) кровать», мечты о рыцарстве и прекрасной даме. Акмеизм: поэт – гордый властитель мира, разгадывающий его тайны и преодолевающий его хаос. Футуризм: воинственная личность в урбанистически организованном хаосе мира.

Примитивизм: упрощение человека и мир. Кубизм: геометрическое упрощение человека и мира. Абстракционизм: бегство личности от банальной и иллюзорной действительности. Лучизм: трудность и радость бытия человека в неопределенном мире, рассекаемом лучами света.

Неомодернизм: человек не выдерживает давления мира и становится нечеловеком. Особенности неомодернизма. Дадаизм: мир – бессмыслица и безумие. Сюрреализм: смятенный человек в таинственном и непознаваемом мире. Экспрессионизм: отчужденный человек во враждебном мире. Конструктивизм: человек в среде отчужденных от него индустриальных сил. Экзистенциализм: одинокий человек в мире абсурда. Литература «потока сознания»: духовный мир личности, не сопряженный с реальностью. Неоабстракционизм: поток события, запечатленный в цвете.

Тема 9. Теоретическая история искусства. Постмодернизм

Постмодернизм: человек не выдерживает давление мира и становится постчеловеком. Особенности постмодернизма. Поп-арт: зомбированная масс-культурой личность общества массового потребления, приобретатель и потребитель. Гиперреализм: обезличенная живая система в жестоком и грубом мире. Фотореализм: достоверный обыденный человек в достоверном обыденном мире. Сонористика: Нарцисс в зеркале звуков (игра тембров, выражающая «Я» автора). Музыкальный пуантилизм: «мне дождь весенний говорит: мир из осколков состоит». Алеаторика: человек — игрок в мире случайных ситуаций. Хеппенинг: своевольная анархически «свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире «случайных» событий. Саморазрушающееся искусство: безликая личность в мире «ничто». Соц-арт: социальная проблематика в свете переориентации на посткоммунистические ценности. Концептуализм: человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности.

Реализм как художественная эпоха новейшего времени: человек терпит бедствия, но выстоит. Критический реализм XIX в.: мир и человек несовершенны; выход — непотворение злу насилем и самосовершенствование. Социалистический реализм: личность социально активна и включена в творение истории насильственными средствами. Крестьянский реализм: крестьянин — главный носитель нравственности и опора национальной жизни. Неореализм: человек из народа, ориентированный на простые жизненные ценности. Магический реализм: человек живет в реальности, совмещающей в себе современность и историю,

сверхъестественное и естественное, паранормальное и обыденное. Психологический реализм: личность ответственна; духовный мир должна заполнять культура способствующая братству людей и преодолению их эгоцентризма. Интеллектуальный реализм: счастлив творящий добро: состояние мира не способствует счастью; существуют ли пути очеловечивания мира?

Планы семинарских занятий

1 СЕМЕСТР

Семинар 1. Концепция прекрасного в искусстве у Платона (4 часа)

Работа с текстами, дискуссия, круглый стол

1. Проблема определения прекрасного в «Гиппии Большем».
2. Экстатическое вещание поэта и эротическое восхождение к прекрасному в диалогах «Ион» и «Пир».
3. Демиургическая миметология в «Государстве».

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Семинар 2. Философия искусства Аристотеля (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Понятие «подражание» у Аристотеля.
2. Теория трагедии.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Коллингвуд Р.Дж. Платон и Аристотель о подражании. / Принципы искусства. – М., 1999.

Татаркевич В. Античная эстетика. – М., 1977. – С.128:158.

Семинар 3. Эстетические идеи Платона (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, круглый стол

1. Критика Платоном греко-римских определений красоты.
2. Учение о «внутреннем эйдосе» и иерархичности красоты в трактате «О прекрасном».
3. «Умная идея красоты» Платона в трактате «Об умной красоте».
4. Каким образом у Платона связаны красота и мудрость?

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Семинар 4. Философия искусства средневековья (4 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Новая эстетическая проблематика в раннехристианской философии.

2. Учение о прекрасном Августина.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Семинар 5. Эстетика и философия искусства Возрождения (4 часа)

Работа с текстами, семинар в диалоговом режиме, круглый стол

1. Прекрасное в трактате Н. Кузанского «О красоте».

2. Красота и гармония у Л.Б. Альберти.

3. Философия искусства Леонардо да Винчи.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

История искусств: учебное пособие / под науч. ред. Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. : М.: КНОРУС, 2014. : 680 с.

Гнедич П.П. История искусства с древнейших времен. – М.: Лань, 2013. – 500 с.

/Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 6. Эстетика английского Просвещения (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Представления о вкусе в английской эстетике (Д. Юм, А. Джерард, Т. Рид, Э. Берк).

2. Теория воображения Дж. Аддисона.

3. Учение о красоте Ф. Хатчесона.

4. Соотношение прекрасного и возвышенного у Э. Берка.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 7. Философия искусства И. Канта (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Эстетическая способность суждения – основной предмет «Критики способности суждения».

2. Специфика суждения вкуса в «Аналитике прекрасного».

3. Форма эстетического суждения в сфере разума. Соотношение разума и воображения в сфере возвышенного.

4. Искусство как представление эстетической идеи и произведение гения.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 8. Философия искусства немецкого Просвещения (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Г.Э. Лессинг о различии между поэзией и изобразительным искусством в «Лаокооне».
2. И.В. Гете о природе искусства («О правде и правдоподобию в искусстве», «Простое подражание природе. Манера. Стил», «О Лаокооне»).
3. Ф. Шиллер о наивной и сентименталистической поэзии («О наивной и сентименталистической поэзии»).
4. Игра как выражение специфической особенности эстетического отношения у Ф. Шиллера («Письма об эстетическом воспитании человека»).

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с. .

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Гнедич П.П. История искусства с древнейших времен. – М.: Лань, 2013. – 500 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 9. Философия искусства романтизма (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Теория поэзии у романтиков. Взаимоотношение философии и поэзии.
2. Теория комического.
3. Романтический взгляд на гения.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Гуревич П.С. Культурология в системе современного гуманитарного знания: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 92 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с. .

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Гнедич П.П. История искусства с древнейших времен. – М.: Лань, 2013. – 500 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 10. Философия искусства Ф.В.Й. Шеллинга (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, круглый стол

1. Шеллинг об основных принципах «философии искусства».
2. Искусство и пространство мифологии.
3. Символичность универсума. Взаимоотношение мифологического и поэтического.
4. Шеллинг о сущности произведения искусства.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 11. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме

1. Гегель о способах изучения искусства.
2. Наука о «художественно прекрасном» и ее составные элементы.
3. Понятие «идеала» у Гегеля. Процесс развития идеала.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Семинар 12. Понимание искусства в русской философии XIX – начала XX века (4 часа)

Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения

1. Проблема эстетического и понимание искусства в революционно-демократической среде России XIX – начала XX века:
 - 1) Идея народности в искусстве и проблема отношения искусства к действительности у Н.Г. Чернышевского.
 - 2) В.И. Ленин о партийности и народности искусства.
2. Проблема сущности и специфики искусства в русской религиозной философии:
 - 1) Н.Ф. Федоров о сущности и предназначении искусства.
 - 2) В.С. Соловьев о «смысле искусства» и красоте.
 - 3) П.А. Флоренский о религиозности в искусстве.
 - 4) Творчество и искусство в философии Н.А. Бердяева.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Рыкова М.М. Аспекты взаимодействия искусства и религии в русской идеалистической философии и эстетике конца XIX : начала XX века: учебное пособие : Владивосток: РИО ДВГАИ, 2015. : 115 с.

Темы для докладов и сообщений

В.С. Соловьеву о красоте в природе и искусстве.

Н.А. Бердяев о «загадке» Возрождения.

Икона как феномен эстетической и религиозной культуры.

Русская религиозная философия о социально-преобразовательной функции искусства.

Семинар 13. Философия авангардно-модернистского искусства (4 часа)

Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения

1. Философия Ф. Ницше и психология З. Фрейда как «введение» в авангардно-модернистское искусство.

2. Переоценка эстетических ценностей в теории авангардного искусства:

1) Футуристическая концепция Ф.Т. Маринетти

2) Философия абстрактного искусства К. Малевича и В. Кандинского.

3) Принципы вещиизма и повседневности в искусстве М. Дюшана.

4) Искусство как отражение иррационального и бессознательного. С. Дали.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.

Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.

Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Кириянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие. – М.: Флинта, 2014.: 470 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Радлов Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. Эстетика и история философии. – М.: Лань, 2013. – 350 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Темы для докладов и сообщений

1. Авангардная эстетика «Черного квадрата» К. Малевича.

2. С. Дали о роль бессознательного в искусстве.

3. «Фонтан» М. Дюшана как эстетический феномен авангардного искусства.

4. Образ искусства будущего в «Игре в бисер» Г. Гессе.

Семинар 14. Постмодернистская теория искусства (2 часа)

Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения

1. Общая характеристика философии и культуры постмодерна.

2. Основные принципы и категории искусства постмодернизма:
 - 1) Симулякр в искусстве постмодерна.
 - 2) Тотальная эклектика постмодернистского искусства: игра и абсурд.
 - 3) Телесность и вещиизм в искусстве постмодерна.
 - 4) Гипертекстуальность и виртуализация современного искусства.

Литература

Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.
Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с. .
Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.
Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
Кириянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие. – М.: Флинта, 2014.: 470 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.c>
Радлов Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. Эстетика и история философии. – М.: Лань, 2013. – 350 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

Темы для докладов и сообщений

Принцип деконструкции в искусстве постмодерна.
Массовизация искусства.
Феномен «голого короля» в современном искусстве.

Семинар 15. Происхождение, особенности и социальные функции искусства (4 часа)

Выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол

Какие версии о происхождении искусства отражены в приведенных высказываниях?

1. Да и богов создает, если молвить дозволено, песня:

Их величье мертво без воспевающих уст.

Овидий

2. Живопись с философским и тонким размышлением рассматривает все качества форм: моря, местности, деревья, животных, травы и цветы – все, что окружено тенью и светом. И поистине, живопись – наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой.

Леонардо да Винчи

3. Наши предки собрали, насколько это было в силах человеческих, те законы, которыми природа пользуется при создании вещей, и применили их к правилам зодчества.

Леон-Баттиста Альберти

4. Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод.

Леонардо да Винчи

5. Пассивных слушателей у первобытных народов нет вообще. Если временами и не все непосредственно играют, танцуют или поют, то все-таки стоящие вокруг всем телом двигаются в такт музыке, хлопают в ладоши или поют припев, всячески подчеркивая, что все они «тут» и все слышат, и понимают.

В. Шрамек

6. Прогресс образования приводит у каждого народа к тому, что наступает время, когда искусство указывает нечто, стоящее выше его и выходящее за его пределы.

Г. Гегель

7. Вся жизнь человеческая наполнена произведениями искусства всякого рода, от колыбельной песни, шутки, передразнивания, украшений жилищ, одежд, утвари до церковных служб, торжественных шествий. Все это деятельность искусства.

Л.Н. Толстой

Какие особенности художественного образа комментируют приведенные высказывания?

1. Женщин невозможно фотографировать... Впрочем, и мужчин тоже. Они говорят: «Вы не сможете уловить выражение моего лица». Что касается меня, то я всегда нахожу, что у меня на фото слишком добрый вид.

Э.Дега

2. ...если человек позирует неподвижно, он никогда не бывает похожим на самого себя.

Л. Бернини

3. Фотографические снимки чрезвычайно редко бывают похожими, и это понятно: сам оригинал, то есть каждый из нас, чрезвычайно редко бывает похож на себя. В редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя в тот момент, который он описывает, и не было ее вовсе в лице. Фотография же застает человека, как он есть, и весьма возможно, что Наполеон в иную минуту вышел бы глупым, и Бисмарк – нежным.

Ф.М. Достоевский

4. Делатели искусства, создавая его, говорят вам о своем создании языком своего я. Этот язык создания есть умение артиста вызвать в вас духовное наслаждение.

К.А. Коровин

5. К у п е ц. Эту самую картину вы продавать изволите?

Х у д о ж н и к. Да, я ее продаю.

К у п е ц. Оптом, всю, значит? Хоть по частям разрешите, в розницу.

К.А. Коровин

6. ...Художник – это... честное жульничество. Формулы натуры иные, чем формулы живописи, и только в формулах, присущих живописи, полная ее выразительность... И это... это только и есть искусство.

В.А. Серов

7. Художник думает год, а делает в течение дня красоту.

В.А. Серов

8. Артист не утомляет вас трудностью своего произведения.

А. Корн

9. Мастерство такое, что не видать мастерства.

Л.Н. Толстой о портрете М.П. Мусоргского работы И.Е. Репина

10. Для того чтобы идти вперед в искусстве, необходимо быть прочно связанным с прошлым... подобно тому, как ветви дерева связаны со стволом. Ветвь, отторгнутая от ствола, быстро погибает...

А. Онеггер

О каких функциях искусства говорят эти тексты?

1. Не надо больше музыки. Устал я.

Хоть, говорят, безумных ею лечат, –

Боюсь, что от нее сойду с ума.

В. Шекспир

2. Когда я произвожу на свет сочинение, я люблю узнавать, какие струны оно заставило звучать в «другом». Но объяснить себе – «почему» – я и сам не умел и от других не дождался объяснений.

Г. Малер

3. Искусство – это вопль тех, которые на себе не пытали судьбу человечества, которые не мирятся с судьбой, но с нею борются... и внутри их, в них происходит движение мира. А извне – только один звук: произведение искусства.

А. Шенберг

4. Артисты, художники, поэты есть достояние народа, и страна будет сильна, если народ будет проникнут пониманием их.

К.А. Коровин

5. Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии и не помогает достигать полного презрения к житейским предметам, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение.

Иоанн Златоуст

6. ...Искусство я люблю... больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо... Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровенных. Часы утра, которые я посвящаю ему – лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти – все в этих часах, которые лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни.

И.Е. Репин

7. Вызвать в себе испытанное чувство. И, вызвав его в себе посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают.

Л.Н. Толстой

8. Искусство – микроскоп – дает новые радости жизни.

Л.Н. Толстой

9. Без наук и искусств человек бы не был тем, кем он есть.

Л.Н. Толстой

10. Роман – это в первую очередь художественное произведение, и в нем я использовал также и свое право на вымысел. В основу романа положено немало фактического материала. Но назвать эту вещь документом нельзя.

Н.Островский

11. Мало знать

чистописанья ремесла,

расписать закат

или цветенье редьки.

Вот когда к ребру душа примерзла,

Ты ее попробуй отогреть-ка.

В.В. Маяковский

12. Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь.

Б. Пастернак

Семинар 16. Морфология искусства (4 часа)

Выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол

О каких видовых особенностях художественного образа говорят приведенные высказывания?

1. Архитектура – музыка, застывшая в камне.

Н.В. Гоголь

2. Архитектура – искусство вписывания линий в небо.

Ле Корбюзье

3. Живопись – это немая поэзия, а поэзия – это слепая живопись.

Леонардо да Винчи

4. У художника только один способ рассказать про мир и про себя – это цвет.

М.С. Сарьян

5. Живопись – не слово, в нем дается одно мгновение, но в этом мгновении должно быть все, а если нет – нет и картины.

Н.Н. Ге

6. Хорошая живопись – это уже музыка.

Б. Микеланджело

7. Без идеи нет искусства, но в то же время, и еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картины, а есть благие намерения и только.

И.Е. Репин

8. Краски и формы в своих сочетаниях дают гармонию красоты – освещение. Краски могут быть праздником глаза, как музыка – праздник слуха, души. Глаза дарят вашей душе радость, наслаждение, краски, аккорды цветов, форм.

К.А.Коровин

9. Как суетна та живопись, которая восхищает нас точным изображением предметов, отнюдь не восхищающих в натуре.

Б. Паскаль

10. Реализм в живописи имеет нескончаемые глубины, но пусть не думают, что протокол есть художественное произведение.

К.А. Коровин

11. Всякое лицо имеет уйму выражений – остановиться на одном, чтоб не разбежались глаза, чтоб несхожие выражения не появились одновременно в различных частях лица, – в этом состояла задача.

К.А.Коровин

12. Помню, как-то зимою в Куоккале, у него (Репина) в саду, разговаривая с ним, я увидел, что у меня под ногами на белом снегу какая-то из репинских собак оставила узкую, но глубокую желтую лужу. Сам не замечая, что делаю, я стал носком сапога сгребать окружающий снег, чтобы засыпать неприятное пятно... И вдруг Репин застонал страдальчески:

– Что вы! Что вы! Я три дня хожу сюда любоваться этим чудным янтарным тоном. А вы...

И посмотрел на меня так укоризненно, словно я у него на глазах разрушил высокое произведение искусства.

К.И. Чуковский

13. Я хотел, чтобы то белое, которое изображает сияние вокруг фонаря, было очень напряженным, оно должно как бы расталкивать черноту ночи. Белое на снегу – несколько иное, не такое напряженное, более спокойное. Но и белое вокруг фонаря, и белое на снегу – совсем иное, чем белое бумажного листа, окружающее гравюру. Белое же бумажного листа не выражает никакого конкретного явления, оно совершенно отвлеченное и поэтому не может нести в себе такого напряжения.

В. Фаворский

14. Скульптор в процессе работы... имеет перед собой модель. А бедняге музыканту, прежде чем он сможет воспроизводить свои модели, необходимо самому создать их.

А. Онеггер

15. Наверно и сам бог – скульптор, он создал человека не при помощи волшебства, а кусок за куском, как ваятель.

Л. Бернини

16. Начало нашей музыки – слово, а исток слова ищите в природе, в голосах животных и птиц, в верещании сверчков, шуме ветра, журчании реки, разрывах грома...

Л. Бернини

17. Хорошо произнесенное слово – это музыка.

К.Станиславский

18. Симфонии исчерпывают содержание всей моей жизни. Я вложил в них все, что испытал и выстрадал, это «поэзия и правда» в звуках.

Г. Малер

19. Музыка не есть нечто туманное, не создана из ничего бессознательным буйством художника, не смутное высказывание, смутно воспринятое... В процессе создания и восприятия музыки вы должны стоять на твердой почве земли, хотя ваше воображение может блуждать по вселенной.

П.Хиндемит

20. В основе музыки лежит закон вечного становления, вечного движения: ведь и мир, даже в одном и том же месте, всегда бывает иным, вечно изменчивым и новым.

Г. Малер

21. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает...

Э.Т.А. Гофман

22. Музыка должна высекать огонь из людских сердец.

Л. ван Бетховен

23. Театр – страна истинного: на сцене – человеческие сердца, за кулисами – человеческие сердца, в зале – человеческие сердца.

В.Гюго

24. Герои на сцене должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать проявлению естественных наклонностей. Искусственность и принужденность героев трагедии оставляют нас холодными, и забияки на котурнах могут возбудить в нас одно только удивление.

Г. Лессинг

25. «Парадокс» (актера) состоит в том, что производит впечатление не тот актер, который играет «нутром», а актер с «холодной головой». Истинный характер – это великий притворщик. Его слезы «испускаются» из мозга.

Д. Дидро

26. Поверить чужому вымыслу и искренне зажить им – это, по:вашему, пустяки? Но знаете ли вы, что такое творчество на чужую тему нередко труднее, чем создание собственного вымысла? Мы пересоздаем произведение драматургов, мы вскрываем в них то, что скрыто под словами: мы вкладываем в чужой текст свой подтекст, устанавливаем свое отношение к людям и условиям их жизни; мы пропускаем через себя весь материал, полученный от автора и режиссера; мы вновь перерабатываем его в себе, оживляем и дополняем своим воображением. Мы сродняемся с ним, вживаемся в него психически и физически; мы зарождаем в себе «истину страстей»; мы создаем в конечном результате нашего творчества подлинно продуктивное действие, тесно связанное с сокровенным замыслом пьесы; мы творим живые, типические образы в страстях и чувствах изображаемого лица.

К. Станиславский

27. Все, кто попадают на телеэкран, помимо воли становятся не только людьми определенных профессий, но и живыми образами, персонажами. Поэтому важно, чтобы каждый герой телепередачи был «живой», «незапрограммированной» личностью, которая на глазах зрителя создает монолог или беседу, умеет вести свободный разговор и душевно раскрыться.

С. Эйзенштейн

Семинар 17. Эстетическая культура: сущность и структура (4 часа)

Выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол

Какие аспекты проявления эстетической культуры отражены в приведенных высказываниях?

1. Чтобы понять суть управления государством, нужно вникнуть в музыку. В хорошо управляемом обществе музыкальные звуки мирные и тем доставляют людям радость, а управление там гармонично; в неупорядоченном обществе музыкальные звуки злобны и тем вызывают гнев людей, а управление там извращенное; в гибнущем государстве музыкальные звуки печальны и тем вызывают тоску.

Конфуций

2. Не всякая красота внушает любовь: иногда она радует взор, но не покоряет сердца.

М. де Сервантес

3. Наши понятия о красоте, как и древнегреческие, основанные на самых правильных формах, должны быть вернее понятий тех народов, которые, по словам одного современного поэта, являются лишь наполовину искаженными подобиями своего творца.

И. Винкельман

4. Выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Н.Г. Чернышевский

5. Я подумал, что чутье художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу и что, быть может, со временем, при совершенстве методов, им суждено слиться вместе в гигантскую чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе...

А.П. Чехов

6. В одинаковом понимании прекрасного, так же, как и в единой языковой структуре, проявляется общность происхождения всех представителей человеческого рода... на протяжении всей эволюции человек стремился сделать среду обитания приятной, чистой и красивой.

П. Кууси

Определите структурные компоненты эстетической культуры. Как они воплощены в следующих текстах?

1. Поэтому для того, чтобы быть судьей в вопросах вкуса, нельзя ни в малейшей степени быть заинтересованным в существовании вещи, в этом отношении надо быть совершенно безразличным.

И. Кант

2. Наряду с физическим действием внешних факторов никогда нельзя забывать об их эстетическом влиянии; в известной мере и в известных сочетаниях внешние физические факторы способны возбуждать эстетическую, т.е.

бодрящую мимику, соматическую реакцию в виде повышенного настроения, оказывающего чрезвычайно ценное влияние на подъем человеческой энергии.

В. Бехтерев

3. Понятие «стандарт» органически связано с понятием «качество» и тесно связано с человеческими эмоциями. Стандарт обязательно должен быть качественным, а следовательно, красивым. Качество – не только функциональность, долговечность и экономичность, но и красивые пропорции, цвет, другие эстетические достоинства.

А. В. Луначарский

4. Работа только тогда радостна, когда она, несомненно, нужна.

Л. Н. Толстой

5. Если ты что-нибудь делаешь, делай это хорошо. Если же ты не можешь или не хочешь делать хорошо, лучше совсем не делай.

Л. Н. Толстой

6. Дизайнер имеет дело с предметами, но цель его – не предметы, а человек.

Л. Могол-Надь

7. Наиболее экономичные формы и есть наиболее эстетичные.

В. Татлин

8. В условиях широкого внедрения индустриальных методов в строительстве представление о красоте изменилось – с этим понятием ассоциируется целесообразность, лаконичность, польза, экономичность.

П. Шпара

О каких аспектах воспитательного влияния искусства говорится в приведенных высказываниях

1. Людей можно исправлять, только показывая им, каковы они. Полезная и правдивая комедия полезнее лживой или академической речи.

П. Бомарше

2. Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость.
Темны, как ночь, души его движения
И чувства все угрюмы...

У. Шекспир

3. Кто откликается на одну лишь плясовую музыку, откликается не сердцем, а ногами, чью грудь не томит, чью душу не волнует музыка, кто видит в картине одну галантерейную вещь, годную для украшения комнаты, и дивится в ней одной отделке; кто не полюбил стихов смолоду, кто видит в драме одну лишь театральную пьесу, а в романе – сказку, годную для занятия от скуки, – тот не человек... Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности.

В. Г. Белинский

4. Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,

Созвучье полное в природе, –
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Ф.Я. Тютчев

О каких сферах эстетического воспитания идет речь в следующих текстах? Прокомментируйте их точки зрения соотношения эстетического и этнического.

1. Когда слышу, как говорит о добродетели или мудрости человек, который сам вполне соответствует тому, что он говорит, я чрезвычайно радуюсь, и такой человек кажется мне поистине музыкальным. (Потому, что он извлек прекраснейшую гармонию не из лиры или еще какого-нибудь орудия игры, а из самой жизни, согласив в себе слова с делами по образу единой истинной эллинской гармонии.)

Платон

2. В характере, в манерах, в стиле, во всем самое прекрасное это простота.

Г. Лонгфелло

3. Небрежность в одежде свидетельствует о расслабленности духа, если только под этой небрежностью и распоясанностью не скрывается двуличие.

М. де Сервантес

4. Никакая внешняя прелесть не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Красота души разливается подобно таинственному свету по телесной красоте.

В. Гюго

5. Быть можно дельным человеком

И думать о красе ногтей.

А.С.Пушкин

6. Внешняя чистота и изящество должны быть выражением внутренней чистоты и красоты.

В. Г. Белинский

7. Красота спасет мир.

Ф.М. Достоевский

8. Эстетика костюма, комнаты, лестницы, станка имеет несколько не меньшее значение, чем эстетика поведения.

А.С. Макаренко

Семинар 18. Философское эссе (2 часа)

Написание эссе

1. Гегель полагал, что в перспективе наука вытеснит искусство из общественного бытия. Каково ваше мнение? Аргументируйте ответ.

2. В книге «Закат Европы» О. Шпенглер писал: «Назвать что-либо своим именем – значит получить над ним власть ...». Что имеет в виду автор? Как это размышление помогает понять тайну рождения искусства.

3. Д. Дидро был глубоко убежден, что искусство должно вносить приговор порокам, злу, устрашать тиранов, а художник обязан быть наставником рода человеческого. Приведите примеры именно такого рода художественных произведений. В чем заключается главная задача искусства по вашему мнению?

4. «Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», – утверждает Б. Паскаль. А каково ваше мнение? Можно ли умом постигнуть красоту? Существует ли формула красоты?

5. Ж.:Ж. Руссо был сторонником не только сентиментализма, но и «мужественной, сильной красоты», презируя черты утрированного изящества, манерность, жеманность искусства рококо, стремление украшательства в барокко. Как вы понимаете главный принцип эстетики рококо – «искусство для наслаждения»?

6. Какое место занимает рок-музыка в современной молодежной культуре.

7. Известно, что в Греции произошло рождение театра и в деле воспитания граждан особое значение придавалось трагедии. Однако Руссо утверждал: «Пусть не приписывают театру способность изменять чувства и нравы: они в состоянии лишь следовать им... Говорят, будто трагедия ведет через страх к страданию. Допустим, – но что это за страдания? Преходящее пустое волнение ... бесплодная жалость, действующая легкой данью в виде нескольких слезинок и ни разу еще не породившая ни одного гуманного поступка». Какова ваша точка зрения?

8. Русский философ В.С. Соловьев считал, что прекрасное и бессмертное не падают готовыми с неба, а добываются подвигом духовно-физическим. Каково ваше мнение?

9. Пифагорейцы полагали, что красота Космоса открывается не всем. Она доступна лишь тем, кто ведет праведный образ жизни. Как вы понимаете эту мысль?

10. Л.Н. Толстой утверждал, что «понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, т.к. добро большей частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Разделяете ли вы это мнение? Аргументируйте ответ.

11. Известно, что искусство нацелено на формирование в человеке способности к сопереживанию. Однако Ницше утверждал, что сострадание противоречит закону развития, ибо поддерживает то, что должно погибнуть, вставая на защиту обездоленных и осужденных жизнью, делая реальность более мрачной. Какова ваша позиция по этому вопросу?

Структура эссе

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого современного" знака препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить.

6. Примерная тематика рефератов

1. Неоплатонизм и теория универсальной пропорции в культуре Возрождения (Л.Пачоли, Л.:Б.Альберти, А.Дюрер, А.Палладио, В.Данти).
2. Традиции античного цветоведения в теории искусства Возрождения (Л.Б.Альберти, Леонардо да Винчи).
3. Эстетика зрения в теории искусства Леонардо да Винчи.
4. «Витрувинская академия доблести» и теория пропорций А.Палладио
5. Взгляды И.Севильского на связь искусства и науки в трактате «Этимологии».
6. Учение о трех видах зрения и теория искусства Г.Сен-Викторского
7. Роль средневековых оптик в формировании ренессансной теории перспективы: от Р.Гроссетеста до Дж.Пэкхама и Л.-Б.Альберти
8. Влияние средневекового энциклопедизма на ренессансную теорию искусства: от Альберта Великого до Леонардо да Винчи.
9. Интерпретация понятия «disegno» в теории искусства XVI-XVII вв.

10. Теория композиции и вопросы цветоведения в трактатах Р. де Пилля
11. Представления о роли света, цвета и композиции в теории искусства Д. Дидро.
12. Знаково-коммуникативные аспекты теории искусства Э. Кондильяка
13. Роль «Учения о цвете» Гете в формировании абстрактной теории искусства БАУХАУЗ: В. Кандинский, И. Иттен.
14. Принцип simultaneity и теория искусства западноевропейского и русского футуризма.
15. Концепция беспредметности в теории «супрематизма» К. Малевича
16. ВХУТЕМАС и теория искусства П. Флоренского
17. Теория искусства В. Фаворского
18. Семиотические аспекты отечественной теории искусства: Б. Успенский, Ю. Лотман.
19. «Camera lucida» Р. Барта: вопросы визуальной семиотики.
20. «Правда живописи» Ж. Дерриды и теория деконструкции языка искусства.
21. Теория «символического бессознательного» Ж. Лакана и концепция произведения искусства как психоаналитической беседы.
22. Эстетика мимесиса и видообразующие принципы изобразительных искусств в работе «Что такое философия?» Ж. Делеза, Ф. Гваттари.
23. Теория диссонантной красоты в постмодернистской архитектуре Ч. Дженкса.

Рекомендуемый план реферата: 1) тема, предмет (объект) и цель работы; 2) метод проведения работы; 3) результаты работы; 4) выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 5) области применения, 6) библиография.

Организация самостоятельной работы ассистентов-стажеров заключается в необходимости выполнения заданий в библиотеке Академии искусств и самостоятельно, с привлечением Интернет-ресурсов.

Ассистентам-стажерам предлагаются темы рефератов, написание которых осуществляется самостоятельно.

Темой реферата может быть:

1. более глубокая проработка одной из пройденных тем;
2. научная теория или взгляды на изучаемую тему, не освещенные преподавателем;
3. тема, не вошедшая в учебную программу, но интересующая аспиранта.

Объем реферата в обычно составляет не менее 20 печатных страниц формата А 4.

В содержании должны быть раскрыты основные мысли, гипотезы автора, с использованием цитат из прочитанной литературы; представлены собственные размышления: сравнительная характеристика авторской гипотезы с представлениями других исследователей по данной теме, подчеркнуты значение данной проблемы для личностного и профессионального роста автора реферата, возможность использования полученных им знаний в жизни.

Тема реферата согласуется с преподавателем в процессе обучения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

- Гнедич П.П. История искусства с древнейших времен. – М.: Лань, 2013. – 500 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- Гуревич П.С. Эстетика: учебник : М.: Юнити-Дана, 2012. – 303 с.
- Дударёнок С. С. Методы исследования культуры: учеб. пособ./С. М. Дударёнок, Е. А. Поправко; Дальневосточный федеральный университет, Школа гуманитарных наук, Школа искусства, культуры и спорта: [отв. ред. Е. А. Поправко]. – 2:е изд., испр. и доп. – Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун:та, 2013. – 352 с.
- Золкин А.Л. Эстетика: учебник – М.: Юнити-Дана, 2012. – 447 с.
- Салеев В.А., Кирпиченок Е.В. Основы эстетики: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2012. – 250. с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>

7.2. Дополнительная литература

- Гуревич П.С. Культурология в системе современного гуманитарного знания: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 92 с.
- Запесоцкий А.С. Культурология Дмитрия Лихачева. – СПб.: Наука, 2012. – 528 с.
- История искусств: учебное пособие / под науч. ред. Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2014. – 680 с.
- История искусств: учебное пособие / под науч. ред. Г.В.Драча, Т.С.Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2013. – 680 с.
- Кириянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие. – М.: Флинта, 2014. 470 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- Консон Г.Р. Психология трагического: проблемы конфликтологии (на материале западноевропейского искусства): [монография]. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 392 с.
- Никитич Л.А. Эстетика: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 207 с.
- Радлов Э.Л. Философский словарь: Логика. Психология. Этика. Эстетика и история философии. – М.: Лань, 2013. – 350 с. /Режим доступа ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
- Рыкова М.М. Аспекты взаимодействия искусства и религии в русской идеалистической философии и эстетике конца XIX : начала XX века: учебное пособие : Владивосток: РИО ДВГАИ, 2015. : 115 с.

7.3. Программное обеспечение

Пакет Microsoft Office 2007 (Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint,

Microsoft Office Picture Manager, Paint), Windows Media Player, Winamp, Adobe Reader.

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Портал «Государственный республиканский центр русского фольклора»
<http://www.centrfolk.ru/>;
Библиотека учебной и научной литературы. Русский Гуманитарный Интернет
Университет – WWW.I.U.RU;
КУЛЬТУРОЛОГИЯ – <http://ethnopsyhology.narod.ru/study/culture/Index.htm>;
Культурология: Учебно-методический комплекс –
<http://websites.pfu.edu.ru/IDO/ffec/cult/cult.html>;
"Fort / Da" Слава Янко – <http://yankos.chat.ru/gum.html>;
КУЛЬТУРОЛОГ – <http://kulturolog.narod.ru/frame.htm>;
Философский портал – <http://www.philosophy.ru/library/catalog.html>;
Портал «Фонотека ДВГАИ» – <http://www.dvgai.ru/index.php>;
Портал «Государственный республиканский центр русского фольклора» –
<http://www.centrfolk.ru/>;
Философский факультет МГУ – <http://www.philos.msu.ru/>;
Философско-литературный журнал «Логос» – <http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm>;
Философский портал «Философия в России» – <http://philosophy.ru/>;
Цифровая библиотека по философии – <http://filosof.historic.ru/>;
Журнал «Эпистемология & философия науки» – <http://journal.iph.ras.ru/>;
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
<http://school.collection.edu.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для мелкогрупповых занятий, столы, стулья, доска, компьютер с периферией, проектор, проекционный экран, пульт для презентаций, колонки, аппаратура для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов, фонды видео и аудиозаписей, эл. презентации.

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Образовательные технологии

Основу курса составляют лекции и семинарские (практические) занятия. При изучении дисциплины рекомендуется применение развивающих

технологий, проектных технологий, диалоговых технологий; активных и интерактивных методов обучения. Ассистентам-стажерам необходимо самостоятельно знакомиться с первоисточниками по темам. Кроме того, используются задания для самостоятельной работы, тесты.

Для интенсификации коммуникативного взаимодействия участников учебного процесса программой предусмотрено широкое использование **активных и интерактивных** форм проведения занятий. Для формирования и развития профессиональных навыков ассистентов-стажёров в рамках дисциплины используются следующие активные и интерактивные формы учебных занятий:

- интерактивная лекция с эл. презентацией – 16 часов;
- проблемная лекция – 2 часа;

практические занятия, значительную роль в которых играет **метод изучения первоисточников** – 36 часов.

Интерактивная лекция с электронной презентацией. Интерактивная форма подачи лекционного материала отличается от традиционной не только методикой и техникой преподавания, но и высокой эффективностью учебного процесса, которая предполагает: высокую мотивацию обучаемых; закрепление теоретических знаний на практике; выработку способности к коллективным решениям. Лекция с использованием презентации учит ассистентов-стажёров преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.

Проблемная лекция. Основным принцип ее использования предполагает представление учебного материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и поиск решений. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, ассистенты-стажёры могут самостоятельно прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На проблемной лекции ассистент-стажёр находится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории.

Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым противоречиям, перспективам из учения последующего материала; вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность студентов на лекции.

Метод изучения первоисточников – интерактивное средство текущего

контроля, организованное как коллективное изучение обучающимися текстов изучаемой эпохи по конкретным проблемам. Научному анализу подвергаются тексты первоисточников. Ассистенты-стажёры анализируют и обсуждают их всей аудиторией. Роль преподавателя – активизировать участие в обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам, выяснить оценку их суждений, предложить сопоставить с теоретическими источниками, возможно, столкнуть между собой различные мнения и тем самым развить дискуссию, направив ее в нужное русло. В итоге, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные выводы, преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Доклад. Активное или интерактивное средство текущего контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на определённую тему и его дальнейшее обсуждение.

Сообщение. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как публичное сообщение, представляющее собой краткое изложение определённой проблемной темы и предполагающее ее обсуждение.

Реферат. Интерактивное средство текущего контроля, организованное как самостоятельная исследовательская работа по определённой теме, которая обобщает различные источники информации, отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, а также индивидуальную позицию автора и предполагает обсуждение в форме защиты.

Практические задания (работа с текстами, выполнение творческих заданий по микрогруппам). Интерактивное или активное средство текущего или промежуточного контроля, организованное в виде заданий, позволяющих выявлять и/или формировать практические умения и навыки профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы или совместной деятельности с преподавателями, способствующее закреплению пройденного теоретического материала.

Эссе. Активное средство текущего контроля, организованное как письменное сочинение небольшого объема, трактующее отдельные проблемы не в систематическом научном виде, а в свободной форме и отражающее индивидуальную позицию автора.

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний ассистентов-стажёров по темам / разделам дисциплины.

Презентация. Интерактивное средство текущего контроля, выполненное

по предлагаемой теме и нацеленное на развитие профессиональных творческих способностей обучающихся.

9.2. Методы организации самостоятельной работы ассистентов-стажеров

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую ассистентом-стажером вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться ассистентом-стажером в читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа ассистентов-стажеров подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, тестирование по темам и т.д.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров направлена на решение следующих задач:

- 1) формирование и совершенствование навыков работы с научной литературой по истории искусств;
- 2) развитие способности изучения и понимания различных аспектов искусства;
- 3) выработка навыков восприятия и анализа аутентичных образцов искусства;
- 4) развитие навыков работы с различными источниками;
- 5) развитие и совершенствование творческих способностей при работе по специальности.

Для решения указанных задач ассистентам-стажерам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы отечественных и зарубежных психологов и педагогов. Ассистенты-стажеры выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как с помощью устных выступлений ассистентов-стажеров и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных работ.

Одним из видов самостоятельной работы ассистентов-стажеров является работа с текстом первоисточника, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей. Кроме того, ассистентам-стажерам предлагается знакомиться с периодическими изданиями по изучаемой дисциплине.

9.3. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля успеваемости

Оценка качества освоения дисциплины «История и философия искусства» включает текущий и промежуточный контроль успеваемости. В

качестве средств текущего контроля успеваемости ассистентов-стажеров и активизации их самостоятельной работы используются такие формы, как семинар в диалоговом режиме, дискуссия, круглый стол, тестирование по пройденным темам, письменные работы (эссе, рефераты), доклады, сообщения, творческие задания, презентации.

Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Разделы дисциплины (этапы формирования компетенций)	Код компетенции	Наименование оценочного средства (диагностика)
1.	Эстетика и философия искусства. Традиционная и современная философия искусства	УК-1,2	Тестирование
2.	Теоретическая история искусства. Древнейшая эпоха		
3.	Теоретическая история искусства. Античность как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол, семинар в диалоговом режиме
4.	Теоретическая история искусства. Средние века как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, семинар в диалоговом режиме
5.	Теоретическая история искусства. Возрождение как художественная эпоха	УК-1,2 ПК-4	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол
6.	Теоретическая история искусства. Новое время как художественная эпоха	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, круглый стол, семинар в диалоговом режиме, доклады, сообщения
7.	Теоретическая история искусства. Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
8.	Теоретическая история искусства. Модернизм	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
9.	Теоретическая история искусства. Постмодернизм	УК-1,2	Работа с текстами, дискуссия, доклады и сообщения
10.	Происхождение, особенности и социальные функции искусства	УК-1 ПК-4	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол
11.	Морфология искусства	УК-1,2	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ,

№ п/п	Разделы дисциплины (этапы формирования компетенций)	Код компетенции	Наименование оценочного средства (диагностика)
			круглый стол
12.	Эстетическая культура: сущность и структура	УК-1,2 ПК-4	выполнение творческих заданий по микрогруппам, дискуссия, обсуждения результатов работ, круглый стол
13.	Итоговое повторение	УК-1,2	реферат, презентация

Задания для текущей аттестации

1. Фрагменты для написания эссе с разбором:

1. «Скульптура – это сильная муза, но молчаливая и скрытная» (Д. Дидро)
 2. «Я чувствую потребность в том, чтобы каждое произведение искусства служило тому, чтобы выводить из равновесия, вызывать удивление и шок. Поэтому, живопись не работает, если она не полностью неожиданна...» (Ж. Дюбюффе).

3. Свет Бетховена

В тот самый день, когда твои созвучья

Преодолели сложный мир труда,

Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,

Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.

И яростным охвачен вдохновеньем,

В оркестрах гроз и трепете громов,

Поднялся ты по облачным ступеням

И прикоснулся к музыке миров. (Н.Заболоцкий)

4. «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать». (Дм. Шостакович).

5. В действительности нет такой вещи как искусство. Есть только художники – мужчины и женщины, то есть те, кто пользуется преимуществами чудесного дара сопоставлять формы и цвета». (Э. Гомбрич)

6. «Для создания литературного шедевра одного таланта мало. Талант должен угадать время». (Мэтью Арнольд).

7. «Занятия с книгами – юность питают, старость увеселяют, счастье украшают, в несчастьи доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают...». (Марк Туллий Цицерон).

8. «Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, – наше самолюбие: мы рады, ежели сходим с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками – даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если бы они оставляли нам свои произведения». (А.С. Пушкин).

9. «Все время живет желание превратить литературу в спортивные

состязания: кто короче? Кто длинней? Кто проще? Кто сложнее? Кто смелей? А литература есть ПРАВДА. Откровение. И здесь абсолютно все равно — кто смелый, кто сложный, кто "эпопейный"... Есть правда — есть литература. Ремесло важно в той степени, в какой важно: начищен самовар или тусклый. Был бы чай. Был бы самовар не худой». (В. Шукшин).

10. «Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту». (Б. Бертолучи).

11. «Одним из загроможденных мест в доме отца Перри были книжные полки. Постепенно я начал понимать, что значки на страницах — это пойманные в капканы слова. Каждый мог научиться расшифровывать эти символы и, освобождая пойманные слова из капканов, снова превращать их в речь. Типографские чернила залавливали мысли в ловушки; теперь те могли вырваться на свободу не более, чем думбу из западни» (Принц Модупе)

II. Темы презентаций:

1. Архитектура Древнего Китая
2. Архитектура Древней Индии.
3. Архитектура Древнего Египта.
4. Архитектура Древней Греции
5. Архитектура Древней Рима.
6. Смыслообразующее значение культуры лабиринта в архитектуре древнего мира.
7. Искусство строительного обобщения.
8. Умозрительность и чувственно-наглядные характеристики мышления в античной культуре.
9. Смыслообразы в искусстве присредиземноморья.
10. Пространственно-телесные характеристики гармонии социальных отношений в античности.
11. Гуманистические ценности в искусстве эпохи Возрождения.
12. Проблема истины в искусстве эпохи Возрождения.
13. Роль и значение автопортрета в искусстве эпохи Возрождения.
14. Роль и назначение театральной маски.
15. Особенности карнавально-маскарадной культуры.
16. Театр любительский и профессиональный.
17. Театральная культура Англии (В.Шекспир).
18. Театральная культура Франции 18 в. (Вольтер, Дидро, Мольер).
19. Демоническое в театральном искусстве.
20. Представление о музыке немецкого философа А. Шопенгауэра.
21. Демоническое в музыкальном искусстве.
22. Представления о музыке Ф. Ницше.
23. Оркестровая музыкальная модель гармонии (и гармонизации как метода) социального времени в Европе 17:18 вв.
24. Роль композитора в смыслообразовании эпохи.
25. Феномен Н.В. Гоголя в русской культуре 19 века.
26. Феномен Ф.М. Достоевского.

27. Феномен Л.Н. Толстого.
28. Романтизм и реализм в литературе.
29. Демоническое в русской литературе.
30. Актерское воплощение.
31. Фактор движения в искусстве кино.
32. Русская литература и искусство кино в истории и опыте российской культуры XX в.
33. Взаимосвязь кино и философии (Ж. Делез).
34. История становления и развития эстетико-антропологического подхода.
35. Социальное пространство и время в эстетической антропологии.
36. Эстафета доминирования искусств в эстетической антропологии.

III. Определите, какие категории эстетики раскрываются в этих текстах? Аргументируйте ответы.

1. Вас всех в свидетели зову: смотрите,
Что ныне, Бог, терплю я от богов.
Поглядите, в каких
Суждено мне терзаниях жизнь проводить
Мириады годов.
Позорные узы обрел для меня
Новоявленный царь блаженных богов.
Увы: я рыдаю об этой беде
И о бедах грядущих, – и где же предел
Моих бесконечных страданий?
Но что я говорю? Ведь я и сам
Предвидел все грядущее, и нет
Нежданных бедствий для меня. Я должен
Свою судьбу переносить легко:
Нельзя преодолеть необходимость,
Но тяжело и молчать, и говорить
Об участи моей. Ведь я, злосчастный,
За благодеяние смертным.
Божественное пламя я похитил,
Сокрыв в стволе пустого тростника.
И людям стал наставником огонь
Во всех искусствах, помощью великой...
За это преступленье казнь терплю,
Вися в оковах под открытым небом...
Эсхил. Прометей прикованный

2. Стыжусь, что, горький видя плач, о женщины,
Меня отчаявшейся назовете вы.
Но принуждает к этому безвыходность –
И вы простите... Разве благородная

Жена при бедах отчих не печалится?
А я всегда и днем, и ночью видя их,
И мучаюсь, злосчастливая, и слезы лью...
Ко мне, как прежде, меня родившая,
Вражду пытается злую, – и в дому своем
Я и досель живу с отцеубийцами
И также под началом нахожусь у них,
Терпя подачки и снося отказы все.
Что думаешь ты, я должна испытывать
В те дни, когда я вижу, как сидит Эгисф
На троне отчем... вижу, как свершает он,
Надев отца одежды, возлияния
У очага – на месте, где его убил...
Когда неслыханную дерзость вижу я –
Убийцу рядом с матерью преступной
На ложе отчем, – если тем же именем
Его возлюбленную звать мне следует?..
И столь она бесстыдна, что с таким живет
Злодеем, вовсе не страшась Эринии, –
Но, словно издеваясь над грехом своим
И тот же выбрав день, в который некогда
Отца коварно погубила, – плясками
Приказывает чтить богов: спасителей
И им овец приносит ежемесячно...
Софокл. Электра

3. Быть или не быть – вот в чем вопрос.
Достойно ль смиряться под ударами судьбы.
Иль надо оказать сопротивление,
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
У. Шекспир. Гамлет

4. Мне ль осуждать супруга моего?
О бедный мой, кто ж пощадит тебя,
Коль я, твоя жена трехчасовая,
Не пощадила? Но зачем, злодей,
Убил ты брата моего? Но брат ведь
Злодейски моего убил супруга.
Прочь, слезы глупые, вернитесь снова
В источник свой. День скорби – капли
Вы ж их, ошибкой, радости несете.
Супруг мой жив; Тибальд его убил бы;
Тибальд убит – иль стал бы сам убийцей.
Вот утешенье. Так чего ж я плачу?

Но слово есть страшней, чем смерть Тибальда, –
Оно меня убило. Я б хотела
Его забыть, но скована им память,
Как злодеяньем грешная душа.
Тибальд убит, Ромео же – в изгнание.
У. Шекспир. Ромео и Джульетта

5. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать лунным ликом, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью – пепельно-серы. Черты лица неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкими, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсю. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой; и никогда не мог понять, состарился он до времени, или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Зимой в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. По примеру Фонтенеля, он берег жизненную энергию, подавлял в себе все человеческое. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песчаных часах.

О. де Бальзак. Гобсек

Критерии оценки знаний ассистентов-стажеров на зачете и шкалы оценивания

Зачтено:

Ассистент-стажёр

1. имеет представление об основных подходах к изучению истории и философии искусства и культуры;
2. знает ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания;
3. умеет выделять философскую составляющую культурных феноменов;
4. умеет реферировать и рецензировать специальные тексты;
5. способен самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Не зачтено:

Ассистент-стажёр

1. не имеет представления об основных подходах к изучению истории и философии искусства и культуры;
2. не знает ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания;

3. не умеет выделять философскую составляющую культурных феноменов;
4. не умеет реферировать и рецензировать специальные тексты;
5. не способен самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Критерии оценки знаний ассистентов-стажеров на экзамене и шкалы оценивания

Отлично:

1. Обладает разносторонними и полными знаниями об основных положениях курса истории и философии искусства.
2. Демонстрирует в полной мере способность интерпретировать факты, события, явления в широком историческом и культурном контексте.
3. Широко использует общефилософский и специализированный понятийно-категориальный аппарат.
4. Свободно владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства.
5. Аргументированно отстаивает личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры

Хорошо:

1. Имеет представление об основных положениях курса истории и философии искусства.
2. Способен интерпретировать факты, события, явления в историческом и культурном контексте.
3. Использует общефилософский и специализированный понятийно-категориальный аппарат.
4. В достаточной мере владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства.
5. Способен аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры

Удовлетворительно:

1. Имеет частичное представление об основных положениях курса истории и философии искусства.
2. Демонстрирует слабую способность интерпретировать факты, события, явления в историческом и культурном контексте.
3. Знаком с общефилософским и специализированным понятийно-категориальным аппаратом.
4. Слабо владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства.
5. Недостаточно аргументированно отстаивает личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры

Неудовлетворительно:

1. Не имеет представления об основных положениях курса истории и философии искусства.
2. Не способен интерпретировать факты, события, явления в широком историческом и культурном контексте.
3. Не знаком с общефилософским и специализированным понятийно-категориальным аппаратом.
4. Не владеет навыками ведения дискуссии по проблемам истории и философии искусства.
5. Не способен аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

9.4. Зачетные и экзаменационные требования

Зачетные требования *1 СЕМЕСТР*

Зачетная отметка по предмету «История и философия искусства» выставляется по результатам работы ассистента-стажера на протяжении семестра.

Ассистент-стажер, посещавший занятия и успешно подготовивший реферат по заранее обговоренной теме, получает «зачтено» исходя из этих результатов. Реферат является составной частью зачета, и оценка за него не вносится в аттестационный документ, а фиксируется в самом реферате.

Ассистент-стажер, в первом семестре не подготовивший презентацию, не принимавший участия в общей работе, прорабатывает нижеприведенные вопросы самостоятельно и готовится сдавать зачет в альтернативном режиме, по вопросам, предлагаемым преподавателем.

Вопросы к зачету

1. Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Эволюция внимания историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности.
2. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй.
3. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосоотнесенность этих понятий.
4. Основы древнегреческой и древнеримской культуры. Человек искусства в античности.
5. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Человек искусства в эту эпоху.
6. Европейский Ренессанс: основные составляющие. Человек искусства в это время.
7. Главные черты Нового времени и Просвещения. Человек искусства в эту

эпоху.

8. XIX:XX вв.: от романизма к реализму и модернизму. Человек искусства в это время.
9. Ситуация постмодерна и место человека искусства в этой ситуации.
10. Онтология искусства.
11. Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур.
12. Интерпретация произведения искусства.
13. Универсалии в искусстве. Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское/аполлоническое, пластичность/живописность, стиль, жанр.
14. Дискретность художественного процесса и его целостность: проблема совмещения. Диахроничность и синхроничность в изучении культуры.
15. Социальные функции искусства.

Экзаменационные требования

2 СЕМЕСТР

Экзаменационная отметка по предмету «История и философия искусства» выставляется по результатам работы ассистента-стажера на протяжении двух семестров.

Ассистент-стажер, посещавший занятия и успешно подготовивший презентацию по заранее обговоренной теме, получает оценку исходя из этих результатов.

Ассистент-стажер, во втором семестре не сумевший посетить занятия, не выступивший с докладом (лекцией/презентацией), не подготовивший презентацию, не принимавший участия в общей работе, прорабатывает нижеприведенные вопросы самостоятельно и готовится сдавать экзамен в обычном режиме, по билетам.

Вопросы к экзамену

1. Разнообразие подходов к пониманию культуры: Э.Тайлор, А.Л. Крёбер, К.Гирц и др. Понятие цивилизации. Эволюция внимания историков XX-XXI вв. от политико-правовой проблематики к истории культуры и искусства и структурам повседневности.
2. Представление об истории: от одной истории к множеству локальных историй.
3. Генезис и эволюция понятий Запад и Восток; взаимосоотнесенность этих понятий.
4. Рождение Европы из духа математики и музыки: *translatio studii* от пифагорейского братства – к университету.
5. *Translatio studii*. Миссия свв. Кирилла и Мефодия и разнообразие ее следствий для русской культуры: полемика XX в. (Г.П. Федотов, Г.Г. Шпет, Г.В. Флоровский и др.).
6. Основы древнегреческой и древнеримской культуры. Человек искусства в античности.
7. Характерные черты культуры европейского Средневековья. Человек искусства в эту эпоху.

8. Европейский Ренессанс: основные составляющие. Человек искусства в это время.
9. Главные черты Нового времени и Просвещения. Человек искусства в эту эпоху.
10. XIX-XX вв.: от романизма к реализму и модернизму. Человек искусства в это время.
11. Ситуация постмодерна и место человека искусства в этой ситуации.
12. Гносеология искусства.
13. Онтология искусства.
14. Диалог культур, энтелехия культуры, противостояние культур.
15. Двуединство культуры, обособление языка культуры, карнавальная культура.
16. Текст и проблемы интерпретации.
17. Универсалии в искусстве. Миф, мифотворчество, архетип, дионисийское/аполлоническое, пластичность/живописность, стиль, жанр.
18. Дискретность художественного процесса и его целостность: проблема совмещения. Диахроничность и синхроничность в изучении культуры
19. Эволюция художественных форм (басня, роман, драма, портрет, пейзаж, натюрморт и т.п.).
20. Проблема синтеза искусств в истории культуры.