

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ А.К. ГЛАЗУНОВА»

СОГЛАСОВАНО
Учебно-методическим советом
(протокол от «17» марта 2025 г. №7)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной и воспитательной работе

_____
О.В. Шмакова
«17» марта 2025 г.

Кафедра музыкальной педагогики и гуманитарных дисциплин
(название кафедры)

Рабочая программа дисциплины

История и философия искусства
(название)

Основная профессиональная образовательная программа по специальностям
53.09.01 – Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)
53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам)
53.09.03 – Искусство композиции
53.09.05 – Искусство дирижирования (по видам)

Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Композитор. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

_____
квалификация (степень)

Форма обучения - очная

Автор-составитель:

Автор-составитель: Волков А.В., доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин.

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол №7
«12» февраля 2025 г.
Зав. кафедрой С.А. Останина

Петрозаводск
2025

Содержание рабочей программы дисциплины

- 1. Цели и задачи освоения дисциплины**
- 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины**
- 3. Объем дисциплины и виды учебной работы**
- 4. Содержание дисциплины**
  - 4.1. Содержание разделов дисциплины*
  - 4.2. Распределение часов по темам и видам занятий*
- 5. Формы контроля**
  - 5.1. Текущий контроль*
  - 5.2. Итоговый контроль*
- 6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**
  - 6.1. Основная литература*
  - 6.2. Дополнительная литература*
- 7. Современные базы данных и информационно-справочные системы**
- 8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения**
- 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- 10. Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы**

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – общетеоретическое и общеметодологическое освоение комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, включая:

- усвоение ассистентами-стажёрами идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм;
- осмысление современных концепций и подходов в изучении искусства и культуры;
- философское осмысление искусства в истории культуры;
- понимание искусства как феномена, имеющего особую сущность и способы существования, в том числе существование в современном обществе.

Задачи:

- развить у ассистентов-стажёров интерес к фундаментальным знаниям;
- стимулировать потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов в социокультурном контексте.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен обладать следующими компетенциями:

универсальными компетенциями:

- готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (**УК-1**);
- способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (**УК-2**);
- способностью анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (**УК-3**);
- способностью аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (**УК-4**);

профессиональными компетенциями:

- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (**ПК-11**);
- готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры

просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»)) (ПК-12).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать:

- сущность, закономерности и этапы развития и функционирования искусства в социокультурном пространстве;
- основные виды искусств и роль искусства в структуре человеческой жизнедеятельности
- основные подходы к изучению истории и философии искусства, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, направления и стили в сфере искусства;
- основные понятия и проблемы философии современной культуры и музыкального искусства;
- общефилософский и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения феномена искусства.

уметь:

- пользоваться общефилософским и специализированным понятийно-категориальным инструментарием; ориентироваться в мировом историко-культурном процессе;
- осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории и философии искусства;
- выделять философскую составляющую феноменов искусства;
- применять исторические и философские знания в осмыслении современных процессов в области музыкального искусства и культуры
- демонстрировать роль искусства в творческой самореализации человека и его повседневной жизни;
- использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук в своей творческо-исполнительской, музыкально-педагогической, просветительской деятельности, пользоваться тезаурусом современного знания в области истории и философии искусства.

владеть:

- навыками философского мышления, способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства с использованием современных образовательных технологий;
- навыками ведения дискуссии по вопросам сущности и способов существования феноменов культуры и искусства, способностью самостоятельно ориентироваться в массиве научной литературы по проблемам истории и философии искусства;
- навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур;
- навыками критического анализа научной информации;

- приемами и методами философского анализа объектов и явлений искусства;
- способностью отбирать и применять в просветительской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства с использованием современных информационно-коммуникационных технологий

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 68 часов контактной работы, 85 часов самостоятельной работы; 63 часа отводится на подготовку к экзамену.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
Контактная работа (всего)	68	32	36
В том числе:	-		
Лекции	12	6	6
Практические занятия	56	26	30
Самостоятельная работа студента (всего)	85	40	45
Зачет	-	-	
Экзамен	63		63
Общая трудоемкость (час.)	216	72	144

4. Содержание дисциплины:

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. История искусства

Возникновение, сущность и функции искусства

Религиозная концепция возникновения искусства. Искусство и магия. Игровая теория возникновения искусства. Теория подражания. Иллюзионистская концепция происхождения искусства. Географическая теория. Идеократическая теория. Лингвистическая и мелодическая теория. Гипотеза происхождения искусства из неискусства (антропологический подход). Социальные теории происхождения искусства. (К. Бюхер, Э.Гроссе). Современные гипотезы по проблеме возникновения искусства. Становление древнегреческого искусства. Искусство как выражение мира человеческих чувств и средство расширения и обогащения индивидуального эмоционального опыта. Катарсическая функция искусства. Искусство как средство расширения перцептуального опыта человека. Искусство как осмысление человеческого существования. Познавательная функция искусства. Искусство как выразитель коллективной субъективности. Историчность искусства. Искусство как важнейшее средство выражения культурных ценностей и культурного стиля эпохи. Понятие 'стиля' как духовного стержня объединения основных ценностей эпохи. Инновативный обмен как функция искусства. Социальная функция искусства. Моделирующая функция искусства (Лотман Ю., Успенский Б.).

Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия

Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства. Древнейшие города. Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала.

Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архитектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль Амарнского периода. Египетская поэзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.

Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Искусство городов Персидской державы.

Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израиля.

Искусство Античности

Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие. Греческая архаика. Гомеровский период. Эпическая литература. Древнегреческая мифология и искусство. Истоки видов искусства: архитектура, скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетические ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства. Высокая классика, эллинизм. Выдающиеся греческие авторы и их творения.

Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этруское и греческое влияние. Развитие классических образцов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный портрет. Фресковая живопись. Литература Древнего Рима. Эволюция античного театра. Трансформация стиля в поздеантичный период.

Искусство Китая и Японии

Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мышления. Традиционное китайское искусство и современность.

Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония.

Формирование традиционного искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства. Значение дзен-буддизма. Деревянные храмы. Садовое искусство и скульптура. Традиционная живопись. Своеобразие японской поэзии. Проблема взаимодействия культурной и художественной традиции и западного стиля жизни.

Искусство и художественная культура Южной Азии и стран исламского мира

Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизация Индостана и образцы ее искусства. Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества 10-3 вв. до н.э. Эпосы Махабхарата и Рамаяна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - чатьи. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка.

Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран.

Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. Традиционная арабская музыка.

Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал.

Искусство и художественная культура Византии

Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Христианский символизм искусства. Византийский иконописный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи. Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.

Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение православной традиции. Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство.

Значение и влияние византийской художественной традиции.

Искусство западноевропейского Средневековья

Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в 6-10 вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного Средневековья.

Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилизации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строительство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. Поздняя готика. Готическая живопись.

Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в 9-15 вв. Григорианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля.

Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья.

Древнерусское искусство

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура Древней Руси. Стиль московской архитектуры 14-17 вв. Древнерусская живопись. Своеобразие русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских городов.

Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха. Знаменное пение.

Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние в живописи и музыке в 17 в. Барочные мотивы в архитектуре 17 в.

Европейское искусство эпохи Возрождения

Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззрения: гуманизм и новая эстетика. Этапы предвозрождения и раннего Ренессанса. Значение античных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Особенности творчества С.Боттичелли.

Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. Л. Да Винчи: воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической перспективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микельанджело.

Скульптура. Донателло. Б.Челлини. Микельанджело. Архитектура. Купольные храмы и палаццо. Брунеллески, ... Микельанджело. Позднее Возрождение. Тициан, Веронезе.

Тенденции Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. А.Дюрер. И.Босх.

Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.

Искусство Европы 17-18 вв.

Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце 16-17 вв. Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. П.-П.Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музыкальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.

Классицизм в искусстве 17-18 вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский драматический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н.Пуссен. ... Испанская живопись. Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе 17-18 вв. Венская музыкальная классика. Сентиментализм в различных видах искусства.

Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Просвещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская портретная школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца 18 в. Французское искусство республики и империи. Давид. Стиль ампир. Ф.Гойя. Предромантические тенденции.

Направления в европейском искусстве 19 в.

Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в странах Европы. Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Романтическая поэзия. Европейские композиторы-романтики: преобразование музыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в 19 в. Романтизм в живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.

Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Г.Курбе.

Классические тенденции в искусстве 19 в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая и мифологическая живопись. Салонное искусство.

Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. К.Моне, О.Ренуар, К.Писарро, О.Роден, К.Дебюсси, М.Равель.

Развитие русского искусства в 18-20 вв.

Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Времени. Итальянцы в русском искусстве: Б.Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко. Русская архитектура рубежа 18-19 вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. П.Шубин. Русский живописный портрет 18 в. ... Формирование русского театра. Русская музыка 18 в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.

19 век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реалистическая живопись. О.Кипренский, К.Брюллов, Венецианов, А.Иванов. Идеи национальной самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. П.И.Чайковский. Реализм в русской литературе и искусстве. Л.Толстой, Ф.Достоевский. Товарищество передвижных выставок. ... Куинджи, Айвазовский, И.Репин, В.Серов. Васнецов. Полenov. Импрессионистические веяния в русской живописи. К.Коровин, И.Грабарь.

Рубеж 19-20 вв. – «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции.

Н.Рерих. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к синтезу искусств. Русский театр начала XX века. А.Н.Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Париже.

Мировое значение русского искусства 19-нач.20 вв. Влияние русской классической художественной школы в отечественном искусстве XX века.

Тенденции художественного развития в 20 в.

Проблемы осмысления искусства XX века в современном искусствознании.

Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX века. Модернизм в культуре и в искусстве. Модернистские течения в живописи начала XX века. Декаданс и стиль модерн среди истоков художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала века. Фовисты. Кубисты. Модернизм в Германии. Венский сецессион. Немецкий экспрессионизм. Итальянские футуристы. Русские авангардисты: В.Кандинский, К.Малевич. Модернистская скульптура. Майоль, Бурдель, Бранкузи и др. Модернистские явления в литературе. Модернистские явления в музыке. Новая венская школа: А.Шенберг, А.Берг, А.Веберн. Конструктивизм в архитектуре. Баухауз. В. Гропиус. Ле Корбюзье. Искусство и бессознательное. «Метафизическое искусство» и сюрреализм. Формализованный модернизм 20-30 гг.

Художественный синтез в 20 в. Театр. Развитие кинематографа.

Реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке середины 20 вв. и их особенности. Идеологический модернизм и социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.

Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. М. Дюшан, Габо и кинетическое искусство. Опыты дадаистов. Сериализм, алеаторика, сонористика в музыке 50-80 гг. Искусство и новые технические средства. Постмодернизм в искусстве 60-90 гг. Реди-мейд, Боди-арт, ремейк. Хеппенинг и эстетические акции.

Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен китча в искусстве 20 в. Художественное и обыденное сознание в культуре 20 в. Зрелищность искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества.

Раздел II. Философия искусства

Искусство в пространстве античной философии

Миф как тип мировоззрения. Антропоморфизм мифологической картины мира. Выразительные особенности языка мифа. Искусство и ремесло. Гераклит и Пифагор: космос как порядок и структурность бытия. Понятия пропорции и гармонии. Музыка и её значение в жизни космоса.

Философские взгляды Демокрита, софистов и Сократа. Красота предмета как характеристика его соразмерности потребностям человека. Принцип целесообразности красоты. Прекрасное и полезное. Прекрасное и доброе, принцип калокагатии. Критерии художественного мастерства. Обусловленность искусства социальными потребностями. Искусство как подражание.

Философия Платона. Красота как эстетически своеобразная идея. Красота и бытие. Красота и эрос, уровни эроса в диалоге «Пир». Платоническая любовь и эстетический идеал. Платоновская концепция художественного творчества. Значение вдохновения в художественном творчестве.

Трактат Аристотеля «Поэтика». Миметическая природа искусства. Принцип энтелехии в искусстве. Поэт и историк. Проблема классификации искусств. Теория трагедии. Катарсис.

Искусство в контексте философии Средневековья и Возрождения

Теоцентризм средневековой философии. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Иоанн Дамаскин, Августин, Фома Аквинский. Красота телесная и духовная. Полемика иконоборцев и иконопочитателей. Символ и образ в средневековом искусстве.

Эстетический смысл иконы. Эстетика средневекового карнавала. Куртуазная эстетика позднего Средневековья.

Гуманизм и антропоцентризм ренессансного мироощущения. Эстетическое совершенство и принцип подражания природе. Искусство как инструмент познания. Эстетические трактаты Альберти и Леонардо да Винчи. Ренессансная концепция художественного творчества. Универсализм и титанизм ренессансного художника. Закат ренессансной художественной идеологии и стиль барокко.

Новоевропейская философия и искусство

Рационализм и нормативизм в европейской культуре XVII века. Приоритет смысла в художественно произведении. Принцип правдоподобия. Искусство как подражание закону природы. Конфликт долга и склонности в драматургии эпохи классицизма, основные принципы драматического действия. Тема гражданственности и социальной ответственности в литературе. Трактат Н.Буало «Поэтическое искусство».

Феномен просвещения. Нравственный смысл красоты в эстетике английского Просвещения. Эстетические трактаты Шефтсбери «Моралисты», Ф. Хатчесона «Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели», Э. Бёрка «Философское исследование происхождения наших идей возвышенного прекрасного», Д. Юма «О норме вкуса», Г. Хоума «Основания критики», У. Хогарта «Анализ красоты».

Эстетика французского Просвещения. «Критические размышления о поэзии и живописи» Дюбо. Эстетические взгляды Вольтера и Руссо. Теория драмы и концепция актёрской игры Дидро. Трактат Дидро «Парадокс об актёре».

Эстетика немецкого Просвещения. Возникновение эстетики как науки в работах А. Баумгартена. Концепция античного искусства в «Истории искусств древности» Винкельмана. Проблема классификации видов искусства и художественной правды в работах Лессинга «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия».

Немецкая классическая философия и искусство

Эстетика Канта. Эстетические взгляды Канта «докритического» периода. «Игра» и «видимость» как эстетические категории. Принцип целесообразности в эстетике Канта. Аналитика прекрасного и возвышенного в «Критике способности суждения». Антиномия вкуса. Классификация искусств. Концепция гения.

Эстетические взгляды Гёте в работах «Простое подражание природе. Манера. Стиль» и «Учение о цвете». Эстетические взгляды Ф. Шиллера в «Письмах об эстетическом воспитании человека».

«Философия искусства» Шеллинга. Характеристика эстетического и анализ эстетических категорий в «Лекциях по эстетике» Гегеля. Искусства и этапы его развития в системе Гегеля. Классификация искусств в системе Гегеля.

«Опредмечивание» и «распредмечивание» как эстетические категории в «Экономическо-философских рукописях 1844 года» К. Маркса.

Философия жизни и эстетика Романтизма

Йенская школа романтизма. «Атенеум». Эстетические идеи Фр. Шлегеля. Концепция романтической иронии. Романтическая концепция художественного творчества. Эстетика Новалиса и Ф. Шлейермахера. Эзотеризм и аристократизм романтической эстетики. Миссия художника в эстетике романтизма. Романтическая концепция гения. Жизненная полнота явлений культуры, искусства и духа в философии жизни (В. Дильтей, Ф. Ницше). Интуиционистские концепции искусства А. Бергсона и Б. Кроче.

Искусство и эстетика в горизонте русской философской мысли

Эстетика русских революционных демократов. Принцип народности, борьба за реализм и концепция жизненной правды. Натурализм в искусстве. Статьи В.Г. Белинского, А.И. Герцена и Н.А. Добролюбова. «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского. Универсальный смысл красоты в статьях Вл. Соловьёва «Красота в природе» и «Общий смысл искусства». Эстетика Вл. Соловьёва и идеи русского символизма: А. Белый, А. Блок, В. Брюсов. Эстетика карнавала М.М.

Бахтина. Семиотическая эстетика В.Я. Проппа, Ю.М. Лотмана, Б. Успенского. Концепция мифа А.Ф.Лосева.

Искусство в контексте западной философии XX века

Концепция художественного творчества З. Фрейда и психоанализ. Концепция современного искусства Х. Ортеги-и-Гассета. Феноменология искусства (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден, М. Дюфрен). Философия неотолизма. Ж.Маритен об интуитивной сущности искусства как совершенном способе познания Бога. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э.Жильсона. Художник как универсальная субстанциальная ценность мира. Экзистенциализм: единство философии и искусства в постижении человеческого существования (А. Камю, Ж.-П. Сартр). Искусство как глас бытия (М. Хайдеггер). Герменевтическая теория искусства Г.-Г. Гадамера. Эстетика персонализма (Э. Мунье, М. Недонсель). Реальная эстетика Э. Сюрро: прекрасное как очевидное совершенство. Семиотика искусства Ч. Пирса и У. Морриса. Эстетика эмотивизма. «Значение значения» Ч. Огдена и А. Ричардса. Эстетика прагматизма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Контекстуалистская эстетика (Пеппер). Институциональная теория искусства Д. Дики. Эстетические идеи Франкфуртской школы неомарксизма (Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас).

Философия постмодернизма и искусство

Ф. Джеймисон об определяющих характеристиках постмодернизма: новое отсутствие глубины, последовательное ослабление историчности, 'интенсивности' как новый вид базисного эмоционального состояния. Доминирование 'эстетики выражения' в эпоху модернизма. Постмодернистское 'угасание аффекта' (Ф. Джеймисон). 'Дополнительная пространственность' (Джеймисон) против модернистской тематики времени и временности. Пастиш как комическая форма в культуре постмодерна.

Проблема соотношения инновации и повторения в культуре модерна и постмодерна (У.Эко). Проблема 'серийного' характера произведения искусства.

«Экспатриация» философской эстетики (Ж.Деррида). Деструкция мимесиса в современных эстетических теориях (Ф.Лаку-Лабарт). Ризоматика искусства. Шизоанализ искусства как новый метод эстетических исследований (Делез, Гаттари). Искусства как желаемая машина, производящая фантазм. Графичность как важнейший элемент художественного континуума. Картография искусства как выражение «культуры корневища».

Эстетический полилог (Ю.Кристева). Феномен безобразного в концепции Кристевой. Постмодернистская теория катарсиса в работе 'Власть ужаса. Эссе об отвращении'(1980). Метаповествование как новый литературный стиль эпохи постмодернизма.

Гиперреальность как результат эстетизации реальности. Понятие 'симулякра' и эстетика. Тезис о 'смерти искусства' (Ж. Бодрийяр).

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	Л	П	СРС	Всего часов
1	Возникновение, сущность и функции искусства		2	4	6
2	Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия	1	2	3	6
3	Искусство Античности		4	4	8
4	Искусство Китая и Японии.		4	4	8
5	Искусство и художественная культура Южной Азии и стран исламского мира		4	4	8
6	Искусство и художественная культура Византии		4	6	10

7	Искусство западноевропейского Средневековья	1	2	4	7
8	Древнерусское искусство		4	4	8
9	Европейское искусство эпохи Возрождения	1	2	6	9
10	Искусство Европы 17-18 вв.		4	6	10
11	Направления в европейском искусстве 19 в.		4	4	8
12	Развитие русского искусства в 18-20 вв.	1	2	4	7
13	Тенденции художественного развития в 20 в.		2	4	6
14	Искусство в пространстве античной философии	1	2	4	7
15	Искусство в контексте философии Средневековья и Возрождения	1	2	4	7
16	Новоевропейская философия и искусство	1	2	2	5
17	Немецкая классическая философия и искусство	1	2	4	7
18	Философия жизни и эстетика Романтизма	1	2	4	7
19	Искусство и эстетика в горизонте русской философской мысли	1	2	4	7
20	Искусство в контексте западной философии XX века	1	2	2	5
21	Философия постмодернизма и искусство	1	2	4	7
	Подготовка к экзамену	--		63	63
	ИТОГО:	12	56	85 + 63 (экзамен)	216

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Формами текущего контроля являются устный опрос (коллоквиум), участие в интерактивных формах работы (учебная дискуссия, круглый стол).

5.2. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является экзамен, который проводится в конце 2 семестра.

Экзамен проводится в устной форме (по билетам).

Критерии оценивания:

Оценки «отлично» заслуживает ответ, имеющий четкую логическую структуру, в котором максимально полно и верно воспроизведен изученный материал. Экзаменуемый обнаруживает глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций, теорий. Выдвигаемые положения обоснованы, приведены убедительные примеры. Экзаменуемый не затрудняется в ответах на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» характеризует ответ, в котором полно представлен и освещен учебный материал. Экзаменуемый делает содержательно-правильные выводы, но их обоснование недостаточно развернуто. При ответах на вопросы со стороны экзаменатора, экзаменуемый не допускает серьезных ошибок и легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если экзаменуемый испытывает трудности при воспроизведении основного учебного материала. Ответ недостаточно логически выстроен, выдвигаемые положения декларируются, но не обосновываются. Выводы поверхностны или неверны. В ответе преобладают не научные, а повседневно-бытовые рассуждения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если у экзаменуемого присутствуют отдельные, разрозненные представления об изучаемом материале, тогда как основная и большая его часть не усвоена.

Вопросы к экзамену

1. Предмет философии искусства. Место философии искусства в системе философского знания.
2. Природа и функции искусства.
3. Теории происхождения искусства.
4. Искусство в системе культуры.
5. Художественный образ как основа произведения искусства.
6. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства.
7. Виды искусства и способы их систематизации.
9. Искусство и художественная культура Египта и Древних стран Передней Азии.
10. Искусство и традиционная культура Китая, Японии.
11. Искусство и традиционная культура Индии.
12. Искусство в рамках древнегреческой философской парадигмы.
13. Особенности искусства Древнего Рима в контексте особенностей его культуры.
14. Средневековая ментальность: искусство и христианство.
15. Философия и искусство Ренессанса как художественно-образное выражение нового взгляда на мир и человека.
16. Художественные направления XVII-XVIII вв., их философско-теоретическое обоснование (классицизм, барокко, рококо).
17. Идеология просветительского движения, ее воздействие на развитие культуры и искусства в разных странах (Франция, Англия, Германия, Россия).
18. Проблемы философии и истории искусства в немецкой классической философии И. Канта
19. Проблемы философии и истории искусства в немецкой классической философии Г. Гегеля.
20. Философия и искусство романтизма. Принципы немецких романтиков (братья Шлегель, Тик, Новалис, Шлейермахер, Жан-Поль).
21. Неклассический этап развития философии и искусства: общая характеристика, основные направления и представители.
22. Ф. Ницше и философские предпосылки модернизма.
23. Интуитивизм А. Бергсона и его «Творческая эволюция».
24. Психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан) и искусство.
25. Философия космизма и ее эстетические аспекты. (Н.Ф.Федоров, К.Малевич, В.Кандинский).
26. Философия русского авангарда в манифестах и художественном творчестве.

27. Абсурд бытия и отчуждение личности в модернистском творчестве: Альбер Камю и его герои. Трагический гуманизм экзистенциалистской литературы.
28. Проект переустройства мира в философии и искусстве модернизма. Принцип «негации» (Т. Адорно) и критическая роль художественных практик.
29. Социокультурные истоки постмодернизма и особенности его искусства.
30. Постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Бычков В. В. Эстетика: учебник для вузов. - М.: Академический Проект, 2011. - 453 с
2. Логинова, М. В. Основы философии искусства: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 160 с.
3. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник. - М.: Юрайт, 2011. - 386с.
4. Сиднева Т. Б. Эстетика постмодернизма: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, 2012. - 80 с.

6.2. Дополнительная литература:

- Адорно Т. Эстетическая теория. М.: Республика, 2001. — 526 с.
- Американская философия искусства. - Екатеринбург: «Деловая книга», Бишкек: «Одиссей». — 1997 г. — 320 с.,
- Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 484 С.
- Банфи А. Философия искусства. – М.: Искусство. - 1989. 384 с.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. – М., 1996.
- Бычков В. Русская теургическая эстетика. М., 2007.
- Волков А.В. Человеческое измерение научного познания. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012 - 274 с.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Директ-Медиа, 2014. – 578 с.
- Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
- Грэм Г. Философия искусства: введение в эстетику. - М.: Слово, 2004. – 251 с.
- Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., "Петрополис". 1999. – 238 с.
- Евин И. А. Искусство и синергетика. М.: Едиториал УРСС, 2004. 164 с.
- Евин И.А. Синергетика мозга и синергетика искусства. – М.: ГЕОС, 2001. – 164 с.
- Еремеев А.Ф. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества / А.Ф. Еремеев. — М.: Искусство, 1987. — 320 с.
- Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства - СПб.: Аксиома, 2000. - 272 с.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962.
- Каган М.С. Эстетика как философская наука: университет. курс лекций — СПб.: Петрополис, 1997. — 543с.
- Клюев А.С. Онтология музыки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. – 144 с.

Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства. - М.: «Языки русской культуры», 1999. – 328 с. Дворжак М. История искусства как история духа - СПб.: Академический проект, 2001.

Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2006. – 272 с.

Лиотар Ж. Состояние постмодерна. - М.; СПб., 1997.

Лотман Ю.М. Об искусстве. Структура художественного текста. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Статьи. Заметки. Выступления (1962-1993). - СПб.: Искусство-СПб, 1998. - 704с.

Лукач Д. Своеобразие эстетического. В 4-х тт. / Общ. ред. д.ф.н., проф. К.М. Долгова. – М., 1985–1987.

Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.

Новикова Т.М. Философия искусства: Эзотерические традиции: Учеб. пособие / - М.: МАИ, 1996. – 71 с.

Онтология искусства: сб. науч. статей / Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького, Гуманитарный ун-т ; сост. и науч. ред. Л.А. Закс. — Екатеринбург: [Гуман. ун-т], 2005. — 268 с.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, Философия Культуры ДОС. Москва «Искусство» 1991.

Панофски Э. IDEA: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. - СПб.: Аксиома, 1999.

Панофски Э. Смысл и толкование изобразительного искусства - СПб.: Академический проект, 1999.

Савчук В.В. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. - 288 с.

Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук / под ред. В.В. Миронова: учебное пособие. М.: Гардарики, 2006. – 639 с.

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с.

Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. – М.: КНОРУС, 2008. - 592 с.

Феноменология искусства. М.: ИФ РАН, 1996.

Философия естественных наук / под. ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 560 с.

Философия искусства в прошлом и настоящем. Изд-во "Искусство", 198.

Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2007. – 731 с.

Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.

Хайдеггер М. Исток художественного творения. – М., 2008.

Шеллинг В.Ф. Философия искусства. – М., 1966.

Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. А.С. Мигунов, Н.А. Хренов. – М., 2008.

Электронные издания, цифровые образовательные ресурсы:

При самостоятельной работе магистрантам рекомендуются следующие ресурсы Интернета:

1. электронные каталоги библиотек:

Библиотека Петрозаводского государственного университета
<http://library.petrso.ru>

Библиотека СПбГУ <http://www.lib.pu.ru>

Куб – электронная библиотека <http://www.koob.ru>

Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>

Российская национальная библиотека <http://www.nlr.ru>

2. сайты философско-научных сообществ и организаций:

Сайт Института Философии Российской Академии Наук
<http://www.philosophy.ru>

Сайт кафедры философской антропологии философского факультета
Санкт-Петербургского Государственного Университета
<http://www.antropology.ru>

Сайт старшего преподавателя кафедры философской антропологии
Московского Государственного Университета Елены Косиловой
<http://www.elenakosilova.narod.ru>

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы:

1. ЭБС Лань (коллекция Музыка и театр)

2. ЭБС Фолиант

3. Информационно-образовательная система MOODLE

4. Электронный каталог <http://foliant.ru/catalog/cnsrv>

5. Национальная электронная библиотека <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>

6. MusicaNeo <https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/>

7. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

8. Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>

9. Научная электронная библиотека <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

10. Электронная библиотека республики Карелия
<http://elibrary.karelia.ru/index2.shtml?levelID=011&ID=17>

11. Открытая электронная библиотека диссертаций <http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/> (поиск по каталогу)

12. Электронная библиотека Российского института истории искусств
<http://www.bibl.artcenter.ru/>

13. [Российский государственный архив литературы и искусства](#)

14. Государственный институт искусствознания
<http://sias.ru/publications/books/?e=1>

15. РАМ им Гнесиных
http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/multi...

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)

2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение Р7 (лицензионное, Российское ПО)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)
9. Операционная система Альт Образование (лицензионное, Российское ПО)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В учебном процессе используются:

- ✓ - экспозиционный экран
- ✓ мультимедиа проектор
- ✓ персональный компьютер
- ✓ видео-аудиовизуальные средства обучения;
- ✓ интернет

10. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров осуществляется как необходимый компонент изучения дисциплины «История и философия искусства» на протяжении всего курса в соответствии с утверждённой в учебном плане трудоёмкостью.

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач:

1. Формирование способности овладевать информацией в области исторических и философских знаний;
2. Формирование способности анализировать и интерпретировать факты, события, явления сферы искусства в широком историческом и культурном контексте;
3. Формирование способности аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры.

Для решения первых двух задач ассистентам-стажерам предлагается к прочтению и содержательному анализу работы классических и современных философов (либо их разделы) по проблемам культуры и искусства (в соответствие с темами занятий). Ассистенты-стажеры выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе по истории и философии искусства. Проверка выполненных заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного обсуждения. Для формирования и развития способности аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры организуются специальные учебные занятия в виде «учебных дискуссий» и «круглых столов», при подготовке к которым ассистенты-стажеры

используют рекомендуемую литературу с целью нахождения в ней аргументов «за» и «против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той или иной философской позиции.