

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра культурологии

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА**

Уровень основной профессиональной образовательной программы – подготовка кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке

Специальность – 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)

Учебный план 2024 года

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам искусства), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 847, специальности 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам искусства), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.08.2015 г. № 845

Программу разработал Филатьева Т.В., доцент, к.п.н., доцент кафедры культурологии

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии (Академии Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Воеводин А.П.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Философия искусства» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин подготовки ассистентов-стажеров по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам искусства), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам искусства). Дисциплина реализуется кафедрой культурологии.

Дисциплина имеет теоретико-методологические связи с курсами эстетико-культурологического, искусствоведческого и педагогического направлений. Ее теоретическую основу составляют понятийный аппарат и теоретические концепты науки. Методическую компоненту дисциплины составляет организация процесса подготовки научных работ в области культуры и искусства, педагогики.

Изучение дисциплины способствует овладению обучающимися эстетическим вкусом, навыками искусствоведческого, художественно-эстетического анализа.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельную работу и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены виды контроля успеваемости, осуществляемые в следующих формах:

- устной (обсуждение теоретических и практических вопросов, защита разработки одной из специальных дисциплин);
- письменной (выполнение письменных заданий, разработка одной из специальных дисциплин или ее раздела).

Итоговый контроль проводится в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. Программой предусмотрены 35 часов лекционных занятий, 35 часов семинарских (практических) занятий, 146 часа самостоятельной работы.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.

Цель изучения дисциплины – получение знаний по основным аспектам, теоретическим положениям, овладение навыками художественно-эстетического, искусствоведческого анализа, научного поиска.

Задачи изучения дисциплины:

- способствовать формированию научного мировоззрения;
- подготовить к восприятию новых художественно-эстетических фактов;
- дать обучающимся основы знаний по философии искусства;
- способствовать усвоению слушателями знаний по художественно-эстетическому восприятию объектов искусства;
- сформировать умение ориентироваться в философских подходах и видеть их в контексте существующей научной парадигмы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Философия искусства входит в базовую часть Блока 1 дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса по подготовке ассистентов-стажеров по специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам искусства), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам искусства) «Академии Матусовского».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО направлений подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам искусства), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам искусства) «Академии Матусовского»: УК-1.

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции
УК-1	Способность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- предмет, функции, основные направления философии искусства;
- круг фундаментальных проблем философии искусства, особенности их постановки и решения;
- основные периоды развития философии искусства, философскую основу художественно-стилистических течений в искусстве;
- понятие художественного образа, эмоционально-образной оценки, художественно-эстетической оценки;
- особенности эстетического восприятия художественного образа.

Уметь:

- анализировать, оценивать и интерпретировать явления культуры и искусства с позиций философии;
- осуществлять подготовку и сбор материалов по темам в области философии культуры и искусства;
- применять теоретические и практические знания в области философии искусства для авторских научных исследований;
- формировать и аргументировать, отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии искусства;
- ориентироваться в актуальных проблемах современной глобализации;

Владеть:

- навыками интерпретации искусствоведческих текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
- навыками художественно-эстетического анализа художественных образов в произведениях разных направлений;
- навыками проецирования полученных знаний в собственную педагогическую и творческо-исполнительскую деятельность.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов					
	Очная форма					
	всего	в том числе				
л		п	лаб	конт.р.	с.р.	
1	2	3	4	5	6	7
Тема 1. Введение. Основные вопросы философии искусства	10	2	2			8
Тема 2. Искусство как феномен культуры	10	2	2			10
Тема 3-4. Теоретические основания философии искусства	10	4	4			18
Тема 5 - 6. Онтология художественного образа. Эстетическое восприятие художественного образа	14	4	4			12
Тема 7. Классическая философия искусства	10	2	2			10
Тема 8. Русская философия искусства	10	2	2			8
Тема 9 – 10. Философия неклассического искусства		4	4			18
Тема 11. Принцип диалогизма в философии неклассического искусства		2	2			8
Тема 12. Философия искусства декаданса		2	2			10
Тема 13. Диалог философии и искусства в XX веке. Философия искусства авангарда		2	2			8
Тема 14. Абсурд и экзистенциализм - философия и искусство поиска		2	2			8
Тема 15. Философия искусства модерна как незавершенного проекта		2	2			10
Тема 16 - 17. Философские смыслы постмодернизма в искусстве		4	4			18
Всего часов	216	35	35			146

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение. Основные вопросы философии искусства

Предмет философии искусства. Отличительные особенности философии искусства в сравнении с эстетикой, искусствоведением, музыковедением, литературоведением и т.д. Возникновение философии искусства. Основные представители и их труды. Назначение философии искусства. Философия искусства в системе философского знания и в истории философии.

Тема 2. Искусство как феномен культуры

Культура как контекст развития искусства. Искусство и дух времени. Понимание и объяснение произведений искусства. Философия искусства и художественная критика. Основные понятия и определения: Природа и культура, духовная культура, материальная культура, синхронность, линейно-плоскостный стиль, дух времени

Тема 3-4. Теоретические основания философии искусства.

В философии искусства выявляется конфликт между двумя противоречивыми тенденциями, с которыми мы сталкиваемся в философии языка. Классическую философию называют «философией репрезентации». Данная характеристика ярко проявляет себя и в теории искусства. Ее высшим воплощением стала знаменитая формула Ф. В. Й. Шеллинга (1775–1854): произведение искусства – это универсум в миниатюре. Возникновение классической истории искусства принято датировать концом XIX столетия. Она стремилась подвергнуть свой предмет методам «строного научного» анализа. В это время и встал вопрос об основных категориях искусства – пространстве и времени.

Тема 5 - 6. Онтология художественного образа. Эстетическое восприятие художественного образа

О категориях искусства. Понятие прекрасного. Формальное и содержательное истолкование красоты. Прекрасное и другие категории искусства. Удивление, эпатаж, шок. Своеобразие эстетических качеств. Связь пассивного и активного в искусстве. Основные понятия и определения: Художественное, эстетическое, целесообразность без цели, бытийные ценности, художественный вкус, мода, эпатаж, паракатегории нонклассики. Художественное произведение является единством смысла и образа, бесконечного и конечного, сознательного и бессознательного, реальным изображением тождества субъективного и объективно.

Тема 7. Классическая философия искусства

«Искусство и культура» в немецкой классической философии. Гегель (1770–1831) дал наиболее полное и глубокое обоснование гносеологического понимания искусства в истории философской мысли. Философия И.Тэна. Мысль Тэна не исключает того, что многие процессы в культуре возникают вообще на уровне коллективного бессознательного искусства. Творение автора становится фактом, а критика творчества – наукой. Если раньше критика описывала только впечатления от произведения искусства, то французский философ видит в критике способ познать душу автора, а более глубокий анализ, по его мнению, дает возможность понять единство индивидуальности автора, школы, направления. Осознание и доказательство этого – главная заслуга Тэна как философа искусства.

Тема 8. Русская философия искусства

Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия. Происхождение становление новой философии искусства, т. к. символизм не удерживается в границах

художественного явления, а претендует на мировосприятие. История и философия искусства П.А.Флоренского. Любая форма построения пространства в искусстве символична. Для Флоренского линейная перспектива в изобразительности – симптом «отрыва человека от реальности». В прямой перспективе изображение строится из заданной точки местоположения художника. Именно эта точка и закрепляется как исключительная, «отрицающая всю полноту бытия». Поэтизация бытия в концепции С.Л.Франка.

Тема 9 – 10. Философия неклассического искусства

Оппозиция «классическое-неклассическое» измеряется не только историческим контекстом соотношения эпох и культур. «Классический» и «неклассический» стили мышления находятся в непрерывном динамическом развитии, между ними не обязательно следует предполагать четкий исторический переход (классика-неклассика-постнеклассика). Самоосмысление классики неизбежно ведет к актуализации прошлого: в классике обнаруживаются интуиции и потенции неклассического опыта. Возникла тенденция к выходу за исторически сформировавшиеся границы искусства. Многим авангардистам стало тесно в пределах искусства вообще, возник лозунг «выхода искусства из искусства в жизнь».

Тема 11. Принцип диалогизма в философии неклассического искусства

Теоретическим источником концепции Бахтина, как и других концепций диалога XX в., стали исследования сознания, предпринятые Э. Гуссерлем (1859–1938) и его учениками в рамках феноменологии. Поставив вопрос, что такое сознание, создав теорию редукции, Гуссерль определил основание для концепций диалога в XX столетии.

Тема 12. Философия искусства декаданса

Декаданс, противостоящий своим предшественникам (романтизму и натурализму) и одновременно никак не желающий укладываться в символистские схемы, представляет собой одно из самых неопределенных и ускользающих от научных описаний течений в европейской культуре. Декаданс принципиально чужд стабильным, коллективным и отторгнутым от индивидуальности формам существования искусства. Декаданс ассоциируется с рафинированностью в эстетике, нервический утонченностью, экзальтацией индивидуализма и пессимизма. Методологические установки декаданса: неприятие классических форм самовыражения, стремление к новому, риску, изменениям, ревизия не только эстетических, но и этических норм.

Тема 13. Диалог философии и искусства в XX веке. Философия искусства авангарда

Само слово «авангард» наиболее удачно для обозначения всевозможных новаторских явлений - как в художественной практике, так и в эстетических концепциях. Авангардные явления характерны для всех переходных этапов в истории художественной культуры, отдельных видов искусства. К характерным чертам большинства авангардных феноменов относятся: их экспериментальный характер, чаще всего осозанный; революционно разрушительный пафос относительно традиционного искусства и традиционных ценностей культуры; резкий протест против всего, что представлялось их создателям и участникам консервативным, обывательским, «буржуазным»; безудержное стремление к созданию принципиально нового во всем.

Тема 14. Абсурд и экзистенциализм - философия и искусство поиска

Абсурд возникает не только как разрыв между миром и человеком, между действительностью и искусством, но и как поиск единства в них. Человек стремится к

согласию с миром, а тот, в свою очередь, остается либо равнодушным, либо враждебным. Абсурдное сознание – это переживание отдельного индивида, связанное с острым осознанием этого разлада и сопровождающееся чувством одиночества, тревоги, тоски, страха

Философия экзистенциализма как философия поиска есть «результат мыслительного эксперимента», которая строилась на утверждении ограниченности человеческого существования. Экзистенциалисты разрабатывали новые формы философствования, позволяющие преодолевать грани между искусством, наукой и жизнью и литературой. Им удалось выразить суть внутренних переживаний человека, оставшегося один на один с суровой стихией материального существования. Экзистенция ощущалась и описывалась ими как некое предельно одинокое, отчужденное, бесцельное и бессмысленное существование человека в неопределенном, абсурдном и жестоком мире.

Тема 15. Философия искусства модерна как незавершенного проекта

Искусство и современная культура. Модернизм как художественный стиль. Модернизм и авангардизм. Основные черты модернизма. Направления модернизма. Основные понятия и определения: Авангардизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, кубизм, импрессионизм, пестрота, разноголосица, высокое искусство, массовое искусство, апполоническая и дионисийская аудитории.

Тема 16 - 17. Философские смыслы постмодернизма в искусстве

Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Основные черты постмодернизма. Искусства как игра. Постмодернизм versus модернизм. Своеобразие современного искусства. Основные понятия и определения: Неоконсерватизм, постиндустриальное общество, постнаправленческое искусство, разношерстность, перформанс, боди-арт, видео, концептуальное искусство, фотореализм, гиперреализм, монументальная абстрактная скульптура, повествовательное искусство, эклектичность.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. Основные вопросы философии искусства

1. Основные темы современной философии искусства. Предмет, цель, задачи курса.
2. Философия искусства и искусствознание.
3. Современные представления о философии искусства.

Термины: «многозначность», «неопределенность», «концепции искусства», «искусство», «смысл искусства», «цель искусства», «искусствознание», «эстетика».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Предмет, цель, задачи курса «Философия искусства»;
 - Философия искусства и искусствознание;
 - Современные представления о философии искусства.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [1, 4, 6].

Тема 2. Искусство как феномен культуры

1. Природа и культура. Единство и целостность культуры.

2. Зависимость искусства от культуры.
3. Культура и дух времени. Культура и художественный стиль.
4. Понимание в искусстве и художественные ценности. Интерпретация в искусстве.
5. Понимание искусства в разные культурно-исторические эпохи.

Термины: «природа и культура», «духовная культура», «материальная культура», «синхронность», «линейно-плоскостный стиль», «дух времени».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Природа и культура. Единство и целостность культуры.
 - Зависимость искусства от культуры.
 - Культура и дух времени. Культура и художественный стиль.
 - Понимание в искусстве и художественные ценности. Интерпретация в искусстве.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [2, 3, 5].

Тема 3-4. Теоретические основания философии искусства.

1. Онтология искусства.
2. Репрезентация в искусстве.
3. Категория пространства в искусстве.
4. Категория времени в искусстве.

Термины: «искусство», «репрезентация», «пространство», «время», «онтология».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Онтология искусства.
 - Репрезентация в искусстве.
 - Категория пространства в искусстве.
 - Категория времени в искусстве.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [6, 7, 8].

Тема 5 - 6. Онтология художественного образа. Эстетическое восприятие художественного образа

1. Онтология художественного образа.
2. Образ мира в искусстве XX века.
3. Становление новой образности.
4. Эстетическое восприятие художественного образа.
5. Художественный язык в искусстве, его роль в создании художественного образа.
6. Специфика художественных эмоций. Эмоциональное отношение.
7. Разнообразие переживаний и их иерархия. Природа человеческих переживаний.
8. Деформации эмоционального отношения к объекту.

Термины: «образность», «образ», «художественный язык», «эмоции», «художественная эмоция», «художественный образ», «образ мира», «искусство».

Выполнить:

2. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Онтология художественного образа.
 - Образ мира в искусстве XX века.
 - Становление новой образности.
 - Эстетическое восприятие художественного образа.
 - Художественный язык в искусстве, его роль в создании художественного образа.
 - Специфика художественных эмоций. Эмоциональное отношение.
 - Разнообразие переживаний и их иерархия. Природа человеческих переживаний.
 - Деформации эмоционального отношения к объекту.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [5, [7](#), [12](#)].

Тема 7. Классическая философия искусства

1. Проблема «искусство и культура» в немецкой классической философии.
2. «Философия искусства» Шеллинга.
3. Гносеологическая концепция искусства Г.В.Ф.Гегеля.
4. Философия искусства И.Тэна.

Термины: «концепция», «искусство», «философия», «культура», «гносеологическая концепция», «концепции искусства».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Проблема «искусство и культура» в немецкой классической философии.
 - «Философия искусства» Шеллинга.
 - Гносеологическая концепция искусства Г.В.Ф.Гегеля.
 - Философия искусства И.Тэна. (Философия искусства в Италии, в Нидерландах, в Греции).
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [5, [10](#), [12](#)].

Тема 8. Русская философия искусства

1. Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия.
2. История и философия искусства П.А.Флоренского.
3. М.М.Бахтин и его идеи в русской философии.
4. Поэтизация бытия С.Л.Франка.

Термины: «метафизика», «пространство», «интуиция», «выразительность языка», «бытие искусства», «искусство бытия».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия.
 - История и философия искусства П.А.Флоренского.
 - М.М.Бахтин и его идеи в русской философии.

- Поэтизация бытия С.Л.Франка.
- 2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [2, 9, 12].

Тема 9 – 10. Философия неклассического искусства

1. Понятие философии неклассического искусства.
2. Диалог классики и неклассики.
3. Теория неклассического искусства.

Термины: «искусство», «неклассическое искусство», «классика», «неклассика».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Понятие философии неклассического искусства.
 - Диалог классики и неклассики.
 - Теория неклассического искусства.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [3, 14].

Тема 11. Принцип диалогизма в философии неклассического искусства

1. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства.
2. М.М.Бахтин как идеолог теории диалогизма.
3. М. Бубер – создатель «диалогической теологии».
4. Современные взгляды на теорию диалогизма.

Термины: «диалог», «диалогизм», «теология», «диалогическая теология», «идеология».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства.
 - М.М.Бахтин как идеолог теории диалогизма.
 - М. Бубер – создатель «диалогической теологии».
 - Современные взгляды на теорию диалогизма.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [4, 5, 7].

Тема 12. Философия искусства декаданса

1. Декаданс и вопросы искусства.
2. Декаданс как общее наименование кризисных явлений к. XIX - нач. XX вв.
3. Декаданс в России.
4. Методологические установки декаданса.

Термины: «диалог», «декаданс», «искусство», «кризисное явление», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:

- Декаданс и вопросы искусства.
 - Декаданс как общее наименование кризисных явлений к. XIX - нач. XX вв.
 - Декаданс в России.
 - Методологические установки декаданса.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [6, [8](#), [14](#)].

Тема 13. Диалог философии и искусства в XX веке. Философия искусства авангарда

1. Философия искусства авангарда.
2. Авангардизм в разных видах искусства
3. Авангард в России.
4. Методологические установки авангардизма.

Термины: «диалог», «авангард», «искусство», «авангардизм», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Философия искусства авангарда.
 - Авангардизм в разных видах искусства
 - Авангард в России.
 - Методологические установки авангардизма.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [[5](#), [9](#), [11](#)].

Тема 14. Абсурд и экзистенциализм - философия и искусство поиска

1. Абсурд как категория текста.
2. Абсурд как философско-культурологическое направление.
3. Абсурд в разных видах искусства.
4. Экзистенциализм – философия и искусство поиска.
5. Экзистенциализм в разных видах искусства.

Термины: «абсурд», «абсурдизм», «искусство», «экзистенциализм», «искусство поиска», «философская основа».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:
 - Абсурд как категория текста.
 - Абсурд как философско-культурологическое направление.
 - Абсурд в разных видах искусства.
 - Экзистенциализм – философия и искусство поиска.
 - Экзистенциализм в разных видах искусства.
2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [[4](#), [5](#), [7](#)].

Тема 15. Философия искусства модерна как незавершенного проекта

1. Искусство и современная культура.
2. Идея кризиса современной культуры.
3. Модернизм как художественный стиль.
4. Основные черты модернизма (новизна и оригинальность, спонтанность, свобода творчества).

5. Модернизм и идея авангардной роли искусства.

6. Направления модернизма.

Термины: «модерн», «модернизм», «искусство», «авангардное искусство», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:

- Искусство и современная культура.

- Идея кризиса современной культуры.

- Модернизм как художественный стиль.

- Основные черты модернизма (новизна и оригинальность, спонтанность, свобода творчества).

- Модернизм и идея авангардной роли искусства.

- Направления модернизма.

2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [7, 9, 14].

Тема 16 - 17. Философские смыслы постмодернизма в искусстве

1. Постмодернизм как культурное течение.

2. Основные черты постмодернизма (плюрализм, неопределенность, отказ от канонов).

3. Искусство как игра.

4. Искусство тоталитарного общества.

5. Современное искусство и современная культура.

6. Основные черты современного искусства.

7. Основные направления в современном искусстве.

8. Современное искусство и политика

Термины: «современное искусство», «постмодернизм», «искусство», «плюрализм», «идеология», «философская основа», «смысл».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по темам:

- Постмодернизм как культурное течение.

- Основные черты постмодернизма (плюрализм, неопределенность, отказ от канонов).

- Искусство как игра.

- Искусство тоталитарного общества.

- Современное искусство и современная культура.

- Основные черты современного искусства.

- Основные направления в современном искусстве.

- Современное искусство и политика

2. Составить краткий конспект по темам.

Литература: [2, 6, 12].

7.2 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Не предусмотрены учебным планом

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа Ассистент-стажеров обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов в освоении дисциплины «Философия искусства» являются изучение теоретических и практических вопросов, вынесенных на самостоятельное освоение, написание эссе по предмету, конспектирование первоисточников.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:

- формирование понятийного аппарата по курсу;
- поиск и анализ научной и искусствоведческой литературы и электронных источников информации по вопросам в области философии культуры и искусств;
- выполнение практических заданий (написание эссе, конспект первоисточников по курсу, написание аннотаций и тезисов к статьям по курсу).

Особое место в изучении курса «Философия искусства» отводится самостоятельной работе соискателей по поиску и изучению философских и искусствоведческих источников.

7.3. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. Основные вопросы философии искусства

1. Основные темы современной философии искусства. Предмет, цель, задачи курса.
2. Философия искусства и искусствознание.
3. Современные представления о философии искусства.

Термины: «многозначность», «неопределенность», «концепции искусства», «искусство», «смысл искусства», «цель искусства», «искусствознание», «эстетика».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:
 - Философия искусства: определение, основные концепции и их влияние на современную культуру (cyberleninka.ru)
 - Метафизический смысл искусства (cyberleninka.ru)

Литература: [1, 4, 6].

Тема 2. Искусство как феномен культуры

1. Природа и культура. Единство и целостность культуры.
2. Зависимость искусства от культуры.
3. Культура и дух времени. Культура и художественный стиль.
4. Понимание в искусстве и художественные ценности. Интерпретация в искусстве.
5. Понимание искусства в разных культурно-исторических эпохах.

Термины: «природа и культура», «духовная культура», «материальная культура», «синхронность», «линейно-плоскостный стиль», «дух времени».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:
 - Искусство как феномен культуры (cyberleninka.ru)

Литература: [2, 3, 5].

Тема 3-4. Теоретические основания философии искусства.

1. Онтология искусства.
2. Репрезентация в искусстве.
3. Категория пространства в искусстве.
4. Категория времени в искусстве.

Термины: «искусство», «репрезентация», «пространство», «время», «онтология».

Выполнить:

1. Законспектировать ответы на вопросы:

1. Платон о природе искусства и его роли в государстве.
2. Теория искусства Аристотеля.
3. «Поэтика» Аристотеля о природе комического и трагического.
4. Плотин об искусстве. Неоплатонизм в истории эстетической мысли.
5. Иллюзорность искусства и театральности жизни в эпоху барокко.
6. Теория искусства эпохи Просвещения.
7. Природа и искусство в эстетических учениях романтиков
8. Искусство в эстетическом учении И. Канта.
9. Искусство и эстетическое воспитание у И.Ф. Шиллера

Литература: [6, 7, 8].

Тема 5 - 6. Онтология художественного образа. Эстетическое восприятие художественного образа

1. Онтология художественного образа.
2. Образ мира в искусстве XX века.
3. Становление новой образности.
4. Эстетическое восприятие художественного образа.
5. Художественный язык в искусстве, его роль в создании художественного образа.
6. Специфика художественных эмоций. Эмоциональное отношение.
7. Разнообразие переживаний и их иерархия. Природа человеческих переживаний.
8. Деформации эмоционального отношения к объекту.

Термины: «образность», «образ», «художественный язык», «эмоции», «художественная эмоция», «художественный образ», «образ мира», «искусство».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

- Проблема художественного образа в современном искусстве (cyberleninka.ru)
- Символ и образ в авангарде XX века (cyberleninka.ru)

Литература: [1, 7, 12].

Тема 7. Классическая философия искусства

5. Проблема «искусство и культура» в немецкой классической философии.
6. «Философия искусства» Шеллинга.
7. Гносеологическая концепция искусства Г.В.Ф.Гегеля.
8. Философия искусства И.Тэна.

Термины: «концепция», «искусство», «философия», «культура», «гносеологическая концепция», «концепции искусства».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

- Философия искусства как "философия от искусства" (cyberleninka.ru)
- Классические традиции философии культуры (cyberleninka.ru)

Литература: [3, 7, 6].

Тема 8. Русская философия искусства

1. Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия.

2. История и философия искусства П.А.Флоренского.

3. М.М.Бахтин и его идеи в русской философии.

4. Поэтизация бытия С.Л.Франка.

Термины: «метафизика», «пространство», «интуиция», «выразительность языка», «бытие искусства», «искусство бытия».

Выполнить:

1. Написать эссе на тему (примерный перечень текстов для анализа по хрестоматии «Эстетика и теория искусства XX века» [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007 – 689с. (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»):

- Бердяев Н. Кризис искусства (С.162-182)
- Вейдле В. Умирание искусства (С.203-221)

Литература: [2, 4, 8].

Тема 9 – 10. Философия неклассического искусства

1. Понятие философии неклассического искусства.

2. Диалог классики и неклассики.

3. Теория неклассического искусства.

Термины: «искусство», «неклассическое искусство», «классика», «неклассика».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

- Предназначение неклассического искусства как философская проблема (на материале философии В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова и Н. А. Бердяева) (cyberleninka.ru).
- Искусство классическое и искусство неклассическое (cyberleninka.ru)
- Проблема репрезентации неклассического искусства в культуре XX В. (на материале курса «Философия неклассического искусства») (cyberleninka.ru)

Литература: [4, 5, 7].

Тема 11. Принцип диалогизма в философии неклассического искусства

1. Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства.

2. М.М.Бахтин как идеолог теории диалогизма.

3. М. Бубер – создатель «диалогической теологии».

4. Современные взгляды на теорию диалогизма.

Термины: «диалог», «диалогизм», «теология», «диалогическая теология», «идеология».

Выполнить:

1. Написать эссе на тему (примерный перечень текстов для анализа по хрестоматии «Эстетика и теория искусства XX века» [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред.

Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007 – 689с. (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»):

- Лосев А. Диалектика художественной формы (С.222-243)

- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (С. 243-262)

Литература: [2, 12, 14].

Тема 12. Философия искусства декаданса

1. Декаданс и вопросы искусства.
2. Декаданс как общее наименование кризисных явлений к. XIX - нач. XX вв.
3. Декаданс в России.
4. Методологические установки декаданса.

Термины: «диалог», «декаданс», «искусство», «кризисное явление», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Написать эссе на тему (примерный перечень текстов для анализа по хрестоматии «Эстетика и теория искусства XX века» [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007 – 689с. (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»):

- Бахтин М. К методологии гуманитарных наук (С.368-382).

- Эйхенбаум Б. Теория «формального» метода (С.383-416).

- Леви-Строс К. «Болеро» Мориса Равеля (С. 417-426).

Литература: [3, 5, 10].

Тема 13. Диалог философии и искусства в XX веке. Философия искусства авангарда

1. Философия искусства авангарда.
2. Авангардизм в разных видах искусства
3. Авангард в России.
4. Методологические установки авангардизма.

Термины: «диалог», «авангард», «искусство», «авангардизм», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

-Философский статус художественного авангарда (cyberleninka.ru)

- Синтез искусств как синтез культур в художественном авангарде. (cyberleninka.ru)

- Рождение авангарда из духа модернизма (cyberleninka.ru)

Литература: [4, 5, 7].

Тема 14. Абсурд и экзистенциализм - философия и искусство поиска

1. Абсурд как категория текста.
2. Абсурд как философско-культурологическое направление.
3. Абсурд в разных видах искусства.
4. Экзистенциализм – философия и искусство поиска.

5. Экзистенциализм в разных видах искусства.

Термины: «абсурд», «абсурдизм», «искусство», «экзистенциализм», «искусство поиска», «философская основа».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

- Постнеклассическая эстетика: к вопросу о формировании современного эстетического знания (cyberleninka.ru)

Литература: [4, 5, 7].

Тема 15. Философия искусства модерна как незавершенного проекта

1. Искусство и современная культура.
2. Идея кризиса современной культуры.
3. Модернизм как художественный стиль.
4. Основные черты модернизма (новизна и оригинальность, спонтанность, свобода творчества).
5. Модернизм и идея авангардной роли искусства.
6. Направления модернизма.

Термины: «модерн», «модернизм», «искусство», «авангардное искусство», «идеология», «философская основа».

Выполнить:

1. Написать эссе на тему (примерный перечень текстов для анализа по хрестоматии «Эстетика и теория искусства XX века» [Электронный ресурс]: Хрестоматия /Отв. ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2007 – 689с. (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству) – Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРоссика»):

- Барт Р. Смерть автора (С.459-465).

- Мерло-Понти М. Око и дух (С..111-121)

Литература: [6, 10, 12].

Тема 16 - 17. Философские смыслы постмодернизма в искусстве

1. Постмодернизм как культурное течение.
2. Основные черты постмодернизма (плюрализм, неопределенность, отказ от канонов).
3. Искусство как игра.
4. Искусство тоталитарного общества.
5. Современное искусство и современная культура.
6. Основные черты современного искусства.
7. Основные направления в современном искусстве.
8. Современное искусство и политика

Термины: «современное искусство», «постмодернизм», «искусство», «плюрализм», «идеология», «философская основа», «смысл».

Выполнить:

1. Законспектировать источники:

- Концептуальное искусство как способ философствования: живопись вместо философии (cyberleninka.ru)

- Искусство второй половины XX – начала XXI веков как визуальная философия (cyberleninka.ru)

- Человеческая телесность: постмодернизм перед лицом русской философии (cyberleninka.ru)
- Постмодернизм в эстетике (cyberleninka.ru)
- Холизм и органическая философия в современной музыкологии: поиск новой актуальной методологии (cyberleninka.ru)

Литература: [3, [8](#), [14](#)].

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Предмет философии и проблематика философии искусства.
2. Философия искусства и нефилософские науки об искусстве.
3. Проблема определения искусства: основные подходы
4. Теория искусства в античной эстетической мысли. Классификация искусства, социальный статус и функции искусства, цели и принципы эстетического воспитания.
6. Искусство в средневековой христианской мысли: природа искусства, место, функции.
7. Искусство в эстетической мысли эпохи Возрождения: новое место искусства в обществе, в познании мира.
8. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Кант, Гегель, Шеллинг, Шиллер.
9. «Религия искусства» в философской рефлексии эпохи романтизма.
10. Понятие философии искусства. Предмет.
11. Периодизация философии искусства.
12. Философия классического искусства.
13. Философия русского искусства.
14. Философия неклассического искусства: общее понятие.
15. Декаданс в структуре философии искусства.
16. Авангард в структуре философии искусства.
17. Абсурд и экзистенциализм в структуре философии искусства.
18. Модерн в структуре философии искусства.
19. Философия искусства и эстетика.
20. Художественный образ в структуре философии искусства.
21. Эмоция как средство передачи художественного образа. Эмоция и музыка.
22. Специфика художественных эмоций. Роль переживаний в восприятии искусства.
23. Гипотезы происхождения искусства.
24. Проблемы и этапы развития философии искусства.
25. Философия музыкального искусства.

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Ассистент-стажер показывает глубокие знания в области философии искусства, свободно справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой. Посещает лекционные и практические занятия, активно участвует в обсуждении дискуссионных вопросов, рассматриваемых на занятиях, выступает с сообщениями, владеет категориально-понятийным аппаратом, свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе по учебной программе дисциплины, демонстрирует сформированность практических умений и навыков по работе с философско-культурологическими материалами.
Хорошо (4)	Ассистент-стажер показывает знания учебного материала в области философии искусства, справляется с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, допуская незначительные погрешности. Посещает лекционные и практические занятия, участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них, владеет основным программным материалом, понятиями и категориями изучаемого курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету, демонстрирует сформированность практических умений и навыков по работе с философско-культурологическими материалами.
Удовлетворительно (3)	Ассистент-стажер показывает поверхностные знания в области философии искусства, при выполнении практических заданий, предусмотренных программой, испытывает трудности. Посещает лекционные и практические занятия, но в обсуждении рассматриваемых на них вопросов участвует редко, ориентируется в основной литературе по предмету, однако затрудняется при ответах на дополнительные вопросы. Показывает удовлетворительный уровень сформированности практических умений и навыков по работе с философско-культурологическими материалами, пользуясь помощью преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	Ассистент-стажер показывает серьезные пробелы в знаниях в области философии искусства, не ориентируется в основной литературе по предмету, не владеет специальной и общенаучной терминологией, не отвечает на основные и дополнительные вопросы, испытывает трудности в разработке практических заданий из-за отсутствия необходимых умений и навыков по разработке материала.

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Банфи А. Философия искусства. — М. : Искусство, 1989. — 351 с.
2. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней / Ж. Базен. — М. : Прогресс, 1988. — 528 с.
3. Бюргер П. Теория авангарда. — М. : М.: V-A-C press, 2014. — 200 с.
4. Бранский В.П. Искусство и философия. — М. : Искусство, 1999. — 449с.
5. Воеводин А. П. Парадоксы рациональности в искусстве (статья вторая) / А. П. Воеводин. Філософські дослідження: зб. наук. пр. — Вип. 4. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. — С. 195-203
6. Войтов А. Г. Философия : учеб. пособ. аспирантам / А. Г. Войтов. — М. : Дашков и К, 2003. — 514 с.
7. Кальной И. И. Философия для аспирантов : учебник / под ред. И. И. Кальной. — 3-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2003. — 512 с.
8. Куликова И. С. Философия и искусство модернизма. — М. : Политиздат, 1980. — 272 с.
9. Логинова М.В. Философия искусства : учебное пособие / М. В. Логинова. — Саранск : Мордов. гос. ун-т., 2013. — 211 с.
10. Никитина И. П. Философия искусства : учеб. пособие / И. П. Никитина. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство «Омега-Л», 2010. — 559 с.
11. Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. А. А. Грицанов. — Минск : Книжный дом, 2001. — 1040 с.
12. Тэн И. Философия искусства / общ. ред. и послесл. А. М. Микиши. — М. : Республика, 1996. — 351 с.
13. Флоренский П. Собрание сочинений : статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / П. Флоренский. — М. : Мысль, 2000. — 448 с.
14. Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг; [под общ. ред. М. Ф. Овсянникова; пер. с нем. П. С. Попова]. — М. : Мысль, 1999. — 608 с.

Дополнительная литература

3. Агрatina Е. Е. Искусство XX века. М.: Юрайт. 2023. 326 с.
4. Глушков С. В. Книговедение. Философия книги. М.: Юрайт. 2023. 123 с.
5. Горелов А. А. История отечественной культуры. М.: Юрайт. 2024. 388 с.
6. Горелов А. А. История русской культуры. М.: Юрайт. 2024. 388 с.
7. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 томах. Том 1. М.: Юрайт. 2024. 311 с.
8. Каган М. С. Философия культуры. М.: Юрайт. 2024. 354 с.
9. Медведев А. В. Библия как памятник культуры. М.: Юрайт. 2023. 374 с.
10. Никитина И. П. Философия искусства. М.: Юрайт. 2023. 476 с.
11. Шарыпина Т. А., Новикова В. Г., Кобленкова Д. В. История зарубежной литературы XX века в 2 частях. Часть 2. М.: Юрайт. 2024. 270 с.
12. Шестаков В. П. Философия и культура эпохи Возрождения. Рассвет Европы. М.: Юрайт. 2023. 244 с.
13. Шестаков В. П. Эстетика ренессанса: антология в 2 томах. Том 2. М.: Юрайт. 2023. 642 с.

14. Шульга Е. Н. Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация. М.: Юрайт. 2023. 305 с.

Интернет-источники:

1. Подборка лучших книг по философии искусства!.. | Скорая музыкальная помощь | Классическая музыка (vk.com)
2. Философия искусства | Музей «Гараж» (garagemca.org)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций работ обучающихся.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки «Академии Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющей выход в глобальную сеть Интернет.