

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» (МГТУ ГА)**

**Кафедра связей с общественностью
Ж.В. Пименова**

ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО

**ПОСОБИЕ
по изучению дисциплины
и планы семинарских занятий**

*для студентов II курса
направлений 031600, 42.03.01
очной формы обучения*

Москва-2015

ББК 7

ПЗ2

Рецензент канд. филол. наук, доц. М.Г. Белоусов

Пименова Ж.В.

ПЗ2 Эстетика и искусство: пособие по изучению дисциплины и планы семинарских занятий. - М.: МГТУ ГА, 2015. - 32 с.

Данное пособие издается в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Эстетика и искусство» по Учебному плану для студентов II курса направлений 031600, 42.03.01 очной формы обучения.

Рассмотрено и одобрено на заседаниях кафедры 20.11.14 г. и методического совета 09.12.14 г.

ОТ АВТОРА

В данном пособии представлены основные позиции в изучении учебной дисциплины (УД) «Эстетика и искусство». УД «Эстетика и искусство», согласно учебному плану направления подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью», изучается студентами на втором курсе в осеннем семестре. Прослеживается определенная логика в освоении содержания указанной дисциплины, поскольку на первом курсе (осенний семестр) студенты имели возможность «погрузиться» в поле культурологической мысли, освещающей 3 главных раздела культурологии: 1) теория культуры, 2) история мировой культуры, 3) история русской культуры. На первом курсе студенты также осваивали курс «Медиакультура», охватывающего плоскость взаимодействия медиапространства с культурной событийностью социума и человека. «Эстетика и искусство» углубляет процесс познания, нацеленный на восприятие красоты человеческого бытия и понимание особенностей художественного творчества, опредмеченного в произведениях искусства.

Содержание рассматриваемой работы фиксирует базовые фрагменты программы курса «Эстетика и искусство», включающую как лекционную часть, так и тематику семинарских занятий, где через понятийный аппарат отражен каждый из разделов дисциплины. Это, прежде всего, темы, повествующие о понятиях «эстетика», «искусство», «язык искусства», «произведение искусства» и «история искусства»; специфике европейского искусства, особенностях русского искусства, включая их периодизацию.

Связи с общественностью, как известно, реализуются в 3-ех областях: 1) политика, 2) экономика, 3) культура. Очевидно, что данная работа нацелена на освоение знаний будущими рекламными и PR-профессионалами в области культуры, в которой преобладает художественное начало, развивающее их креативные навыки.

Изучение курса «Эстетика и искусство» также поможет совершенствовать художественный вкус у бакалавров по рекламе, т.к. выстраивание эффективной рекламной коммуникации невозможно без детального изучения эстетической составляющей искусства как феномена духовной культуры.

Коммуникации в контексте искусства имеют свои особенности. Восприятие студентами содержания УД «Эстетика и искусство» позволит им эмоционально обогатиться, усилит их мотивацию к постижению неразгаданных тайн художественного творчества, воплотившегося в стилях и эстетике разных культурных эпох. Более того, поможет им соприкоснуться с художественными текстами в жанровой полифонии искусства.

Пожелаем же вам удачи, друзья, в обогащении эмоциональной стороны жизни, привнося присутствие духа как неотъемлемой области человеческого бытия!

ПРОГРАММА КУРСА

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эстетика и искусство» является формирование эстетической культуры, развитие эстетического сознания личности и способности будущих выпускников использовать в профессиональной деятельности эстетический вкус, знания в области художественного творчества при проведении рекламных и PR-кампаний; освещение жанровых и стилевых доминант в европейском и русском искусстве.

1.2 Задачи освоения дисциплины

- показать особенности развития мирового искусства на конкретном искусствоведческом и культурологическом материале;
- выявить роль искусства в динамике мировой культуры;
- сформировать эстетический вкус, индуцировать мотивацию студентов в эстетическом восприятии произведений искусства, развивающих позитивную эмоциональность;
- раскрыть творческое начало студентов в постижении ими эстетико-культурных особенностей художественных произведений.

1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины «Эстетика и искусство» студент должен:

а) знать:

- назначение, цели, задачи и функции искусства;
- периодизацию европейского и русского искусства со времен первобытности до начала XXI века;
- основных мыслителей по вопросу изучения истории искусства;
- сущность эстетики в постижении мировых культурных ценностей, развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей человека;
- определение и роль эстетики в мировом культурном пространстве.

б) уметь:

- анализировать произведения искусства с точки зрения их жанровой и стилистической принадлежности;
- кратко характеризовать содержание основных трудов по истории эстетики и искусства;

- сопоставлять характер художественных тенденций в мировом культурном пространстве со стилевыми особенностями в развитии искусства;
- соотносить коммуникативную ситуацию XX века с развитием зрелищных видов искусства.

в) владеть:

- навыками системного анализа проблематики в эстетической сфере и области современного искусства;
- терминологическим аппаратом эстетической науки с целью его использования при проектировании рекламных и PR-кампаний в области культуры;
- способностью реализовывать знания в области искусства в контексте креативного алгоритма рекламной деятельности.

II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «**Эстетика и искусство**» относится к учебным дисциплинам вариативной части цикла ГСЭ основной образовательной программы (далее – ООП) направления подготовки **031600 – Реклама и связи с общественностью**, квалификация (степень) – бакалавр.

Для успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками, сформированными ранее (на первом курсе) дисциплинами ООП бакалавриата: «Культурология», «Философия», «Русский язык и культура речи», «Психология», «Медиакультура», в частности:

знать:

- периодизацию культурных эпох в мировом контексте;
- основные положения европейской философской мысли через призму развития мировой художественной культуры;
- стилевые особенности мирового художественного процесса;
- классификацию жанров искусства.

уметь:

- определять различные художественные течения в европейском и русском изобразительном искусстве XX-XXI вв.;
- ориентироваться в общекультурном процессе.

владеть:

- навыками системного подхода в определении тенденций в развитии культуры и искусства;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации при подготовке контрольных домашних заданий (КДЗ);
- умением сопоставления доминант в развитии культуры, философской мысли, медиакультуры.

Освоение дисциплины «**Эстетика и искусство**» необходимо для изучения последующих дисциплин профильного цикла, таких как «Мастер-класс «Эстетика рекламы»», «Психология рекламы», «Основы межкультурной коммуникации», «Лингвокультурология», «Реклама и связи с общественностью в культуре и искусстве», «Имиджелогия» (цикл ГСЭ).

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Наименование и содержание тем лекций. Объем в часах.

Раздел I. Эстетика

Лекция 1. Предмет эстетики. Сущность и роль эстетики в мировом художественном контексте. 2 часа.

Сущность эстетики. Понятия «прекрасное», «идеал красоты» (по Н.О.Лосскому). Виды красоты. Красота в природе. Красота в жизни человека. Красота в искусстве (по Н.О. Лосскому). Основные модели прекрасного. Демоническая красота. Эстетика как философская наука. Эстетика и искусствоведение. Понятие «художественное». Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности (по М.С.Кагану). Роль эстетики в мировом художественном контексте. Соотношение понятий «эстетика», «художественная деятельность», «культура», «искусство».

Лекция 2. Генезис эстетической мысли. 2 часа.

Зарождение и становление эстетической мысли (по М.С.Кагану). А.Баумгартен: определение понятия «эстетика».

Художественное сознание Древней Греции. Калокагатия как принцип художественного сознания. Разработка основных эстетических категорий. Теория катарсиса.

Эстетические представления Средневековья. Символика цветов. Романский и готический стили. Основные музыкальные жанры. Григорианский хорал. Фома Аквинский о природе прекрасного.

Художественные идеалы Возрождения. Новый тип самосознания деятелей искусства. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.

Художественная практика Нового времени (XVII-XVIII вв.). Эстетические принципы барокко и классицизма. Эстетический анализ художественной практики у Дидро. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в художественном творчестве.

Эстетика романтизма. Причины возникновения романтического мироощущения в эстетике. Теория иронии Ф.Шлегеля.

Немецкая классическая эстетика. Эстетические суждения И.Канта. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера. Гегель о природе эстетического.

Истоки и признаки неклассической эстетики. Бальзак, Стендаль, Флобер о новом статусе художественного творчества. Теории искусства Шопенгауэра, Кьеркегора, Ницше.

Лекция 3. Понятийный аппарат эстетики. Эстетическое измерение бытия. Эстетическая культура. 2 часа.

Понятия: «эстетический вкус», «эстетическое чувство», «эстетические способности», «эстетическое удовольствие», «эстетическая потребность», «эстетический опыт», «эстетическое отношение», «эстетическая ситуация», «эстетическая ценность». Эстетическое отношение как вид ценностного сознания. Эмоционально-оценочная природа эстетического отношения.

Алгоритмическая эстетика в современном коммуникативном пространстве.

Сущность понятий «эстетическое сознание», «эстетическое воспитание».

Эстетические практики в PR-коммуникациях. Эстетическое видение мира. Эстетическое измерение бытия. Понятия «эстетическая культура», «художественная культура».

Эстетические ценности предметного бытия культуры (по М.С.Кагану).

Лекция 4. Система категорий эстетики. Эстетическое как совершенное. 2 часа.

Принципы и типология систематизации эстетических категорий (по Е.Г.Яковлеву). Объективные эстетические категории. Объективно-субъективные эстетические категории. Субъективные эстетические категории. Проблемы координации эстетических категорий.

Анализ основных эстетических ценностей (по М.С.Кагану), прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, поэтическое и прозаическое. Сущность трагического и комического.

Эстетическое как соотношение реальности и идеала (по М.С.Кагану). Эстетическое как совершенное. Совершенное как центральная категория эстетики (по Е.Г.Яковлеву). Эстетика молчания, тишины и света.

Раздел II. Искусство

Лекция 5. Сущность, цели, задачи, функции искусства. Производство искусства. 2 часа.

Определение понятия «искусство». Проблема предмета искусства (М.С.Каган). Цели, задачи и 4 функции искусства. Динамика взаимоотношений функций искусства. Типы целостности в искусстве. Категории искусства.

Понятие «произведение искусства». Онтологический статус произведения искусства. Производство и другие предметы культуры. Возникновение

художественного произведения (по И.Тэнну). Задача художественного произведения (по П.П.Гнедичу). Открытость художественного произведения зрителю и культуре. Психологическая структура восприятия художественного произведения.

Понятие «художественное пространство» (по И.П.Никитиной). Культура как контекст развития искусства. Изменение культуры и изменение системы категорий искусства. Состояние искусств. Искусство и дух времени. Искусство и его аудитория. 4 возможные понимания смысла искусства (по И.П.Никитиной).

Лекция 6. Жанровая специфика искусства. Художественное и его особенности. Стиль в искусстве. Универсалии в искусстве. Эстетика танца. 2 часа.

Понятие жанра. Язык искусства. Вид искусства как система родовых и жанровых модификаций (по М.С.Кагану).

Художественное и его особенности. Понятие «художественное сознание».

Понятия «художественный образ» и «художественный символ» (их связь), «художественный вкус» и «художественный стиль». Вкус и мода.

Стиль в искусстве. Художественный стиль и его время. Стиль как духовно-психологический горизонт исторической эпохи. Сущность образования стиля и историческое место современного искусства (по Кон-Винеру). Культура и художественный стиль.

Пространственные искусства в системе художественной культуры: архитектурные искусства, изобразительное искусство и графика.

Временные искусства в системе художественной культуры: искусство слова, музыка как вид искусства.

Пространственно-временные, зрелищные искусства в системе художественной культуры: искусство театра, искусство кино, искусство танца.

Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX века.

Универсалии в искусстве. Дионисийское и аполоновское начала, пластичность и живописность как универсалии художественного сознания. Роль художественного стиля и жанра в образовании межэпохальных поэтических формул (по О.А.Кривцуну).

Определение понятия «эстетика танца». Язык танца в современном коммуникативном пространстве. Разновидность танцевального искусства. Рекламный эффект танцевальных образов в сознании целевой аудитории. Эстетическое бытие танца в художественной культуре. Танец и время в контексте медиакультуры.

Своеобразие современного искусства. Современное эстетическое видение (по Никитиной И.П.).

Лекция 7. Философия искусства. Психология искусства. Творческий процесс. Феномен сознания в художественной деятельности. 2 часа.

Понятие «философия искусства». Основные проблемы философии искусства. Соотношение эстетики и философии искусства. Задачи философии искусства. Своеобразие философии искусства. Философия искусства и искусствознание. Психологизм в философии искусства. Философия искусства и задачи художественной критики (по И.П.Никитиной).

Понятие «психология искусства». Становление психологии искусства. З.Фрейд: признание за психическим самостоятельного значения.

Понятие «художественный текст» (О.А.Кривцун). Процессы понимания и интерпретации как неотъемлемое условие бытия художественного текста. Психологические аспекты художественного текста в исследованиях Л.Выготского (О.А.Кривцун).

Понятие творчества. Психология художественного творчества. Определение этапности творческого процесса, видов творчества. Особенности художественного творчества.

Природа художественного восприятия. Типология массового художественного восприятия (по О.А.Кривцуну). Психологический и визионерский типы творчества.

Природа творческой личности (художника). Вдохновение. Эстетический вкус художника (по Е.Г.Яковлеву).

Классификация сознания. Сознание и бессознательное в творческой самореализации. Спонтанное состояние сознания художника (Пименова Ж.В.) Эстетические вариации художественной выразительности (О.А.Кривцун).

Смысл творчества в интерпретации художника XX века. Спонтанность творчества.

Лекции 8-9. История искусства. Изучение искусства как историческая дисциплина. Персоналии и труды. Периодизация в области истории искусства. Прикладные науки истории искусства. 4 часа.

Развитие искусства. Повествовательный и стилевой подходы к развитию искусства. Принципы анализа развития искусства. 2 способа трактовки истории искусства.

Понятия «история искусства», «искусствознание», «археология». Время оформления изучения искусства в историческую дисциплину.

Периодизация и тенденции развития искусства (И.П.Никитина).

Основные этапы изучения истории искусства.

Вклад Джорджо Вазари (1511-1574) в изучение истории искусства. Труды итальянских, французских и немецких мыслителей XVII-XX вв. по вопросу изучения жизни художников, развития истории искусства: Дж.Беллори («Жизни художников», 1672), Андре Филибьен («Беседы о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых», 1666-1688), Роже де Пиль («Краткий экскурс о жизни художников», 1699), И.И.Винкельман («Размышление об имитации греческих произведений скульптуры и живописи», 1755; «История искусства

древности», 1764), Серу д'Аженкур («История искусства в памятниках», 1811-1829).

Гегель Георг Вильгельм (1770-1831) в своих работах по эстетике поставил 2 фундаментальных вопроса: 1) как искусство высвобождается из мысли («отчуждается») и 2) как искусство различных эпох становится частью современной ментальной жизни. Дух каждой эпохи отражается в стиле, тогда как искусство является одной из составляющих развития духа.

Якоб Бургхардт («Цивилизация в Италии в эпоху Возрождения», 1860), И.Тен («Философия искусства», 1865).

Вёльфлин Генрих (1864-1945) (у Вёльфлина именно форма организует произведение искусства и придает ему смысл). Работы Г. Вёльфлина: «Введение в психологию архитектуры» (1886), «Возрождение и барокко» (1888), «Основные понятия истории искусства» (1915).

Рождение венской формалистской школы вокруг А.Ригля (1858-1905). Ригль Алоиз: «Проблемы стиля» (1893). Ученик А.Ригля Макс Дворжак (1874-1921). Работа М.Дворжака «История искусства как история духа» была опубликована в 1924 г. Сторонник венской формалистской школы Анри Фосийон (1881-1943). Труды А.Фосийона: «Живопись XIX-XX веков» (1927-1928), «Буддистское искусство» (1921), «Искусство романских скульпторов» (1932), «Западное искусство» (1938). Кроче Бенедетто (1866-1952): «Эстетика», 1902. Франкастель Пьер (1900-1970): «Живопись и общество», 1951; «Искусство и техника в XIX-XX веках», 1956; «Фигуративная реальность», 1965.

Разграничение между археологией и историей искусства. Винкельман Иоганн (1717-1768): «История античного искусства», 1764.

5 основных методологических направлений в истории искусства: 1) формалистское (основатель Анри Фосийон); 2) марксистское (К.Маркс (1818-1883), Ф.Энгельс (1820-1895)); 3) социологическое (Тэн Ипполит (1828-1893)); 4) иконологическое (Аби Варбург (1866-1929) и Эрвин Панофски (1892-1968)); 5) семиологическое (или структуралистское) Леви-Стросс Клод (род.1908), Жан-Франсуа Лиотар (род. в 1924г.), Умберто Эко (род. в 1932г.), Соссюр Фердинандо (1857-1913), Барт Карл (1886-1968).

Периодизация в области истории искусства (по Барралю-и-Альтэ К.).

Доисторический и античный периоды. Западное искусство средних веков. Незападные виды искусства. Возрождение, барокко и классицизм. Искусство XIX в. Современное искусство. Новое поле: история фотографии.

Роль музеев, выставок в сохранении исторического наследия мирового искусства. Музейное бытие искусства. Два типа музеев искусства (по Е.В. Волковой).

PR-технологии в сфере культуры по вопросу организации музейно-выставочной деятельности.

Прикладные науки истории искусства: история, археология, филология, геральдика, нумизматика, сфрагистика, архивистика, иконография, этнология, антропология и социология, информатика.

Библиотеки и архивы - основные документальные фонды для изучения произведения искусства.

3.2. Тематика семинарских занятий. Объем в часах.

С.3.1. Предмет эстетики. Сущность и роль эстетики в мировом художественном контексте. 2 часа.

С.3.2. Генезис эстетической мысли. 2 часа.

С.3.3. Понятийный аппарат эстетики. Эстетическое измерение бытия. Эстетическая культура. 2 часа.

С.3.4. Система категорий эстетики. Эстетическое как совершенное. 2 часа.

С.3.5. Сущность, цели, задачи, функции искусства. Производство искусства. 2 часа.

С.3.6. Жанровая специфика искусства. Художественное и его особенности. Стил в искусстве. Универсалии в искусстве. 2 часа.

С.3.7. Философия искусства. Психология искусства. Творческий процесс. Феномен сознания в художественной деятельности. 2 часа.

С.3.8. История искусства. Изучение искусства как историческая дисциплина. 2 часа.

С.3.9. Персоналии и труды в контексте истории искусства. Периодизация в области истории искусства. 2 часа.

3.3. Планы семинарских занятий

Тема 1. Предмет эстетики. Сущность и роль эстетики в мировом художественном контексте

1. Сущность эстетики. Понятия «прекрасное», «идеал красоты» (по Н.О.Лосскому).
2. Виды красоты. Красота в природе. Красота в жизни человека. Красота в искусстве (по Н.О. Лосскому).
3. Основные модели прекрасного. Демоническая красота.
4. Эстетика как философская наука. Эстетика и искусствознание.
5. Понятие «художественное». Эстетическое и художественное в системе человеческой деятельности (по М.С.Кагану).
6. Роль эстетики в мировом художественном контексте.
7. Соотношение понятий «эстетика», «художественная деятельность», «культура», «искусство».

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение понятиям «эстетика», «прекрасное», «идеал красоты» (по Н.О.Лосскому).
2. Что можно сказать о демонической красоте (по Н.О.Лосскому)?
3. Соотнесите понятия «эстетика» и «искусствознание». Насколько области эстетики и искусствознания предметно пересекаются?
4. Какие Вам известны модели прекрасного?
5. Прокомментируйте содержание понятий «художественное» и «эстетическое» (по М.С.Кагану), «художественная деятельность», «культура» и «искусство».

Творческие задания

(темы сообщений и рефератов)

1. Соотношение эстетической и художественной деятельности.
2. Дизайн.
3. Прекрасное и полезное. Прекрасное и симметрия. Мера.
4. Прекрасное в природе. Прекрасное в искусстве.
5. Виды красоты. Красота в жизни человека.

Литература основная

1. Боров Ю.Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. С.26-30 (соотношение эстетической и художественной деятельности, дизайн), с.50-54 (прекрасное и полезное, прекрасное и симметрия, мера, прекрасное в природе и искусстве).
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С.25-26 (о содержании понятия «эстетика»), с.33-41 (эстетика как философская наука).

Литература дополнительная

1. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998.
2. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – М.: «Прогресс-Традиция», 1998. С.21-34 (идеал красоты), с.183-200 (виды красоты), с.295-330 (сущность искусства, красота в искусстве).

Тема 2. Генезис эстетической мысли

1. Зарождение и становление эстетической мысли (по М.С.Кагану).
2. Художественное сознание Древней Греции. Калокагатия как принцип художественного сознания. Разработка основных эстетических категорий. Теория катарсиса.

3. Эстетические представления Средневековья. Символика цветов.
4. Романский и готический стили.
5. Основные музыкальные жанры. Григорианский хорал. Художественные идеалы Возрождения. Новый тип самосознания деятелей искусства.
6. Художественная практика Нового времени (XVII-XVIII вв.).

Вопросы для обсуждения

1. А.Баумгартен: определение понятия «эстетика».
2. Что такое калокагатия?
3. Прокомментируйте теорию катарсиса.
4. Каковы были эстетические представления Средневековья?
5. Какие архитектурные стили доминировали в период Средневековья?
6. Опишите художественные идеалы эпохи Возрождения.
7. Что было свойственно художественной практике Нового времени?

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

1. Романика и готика – архитектурные стили Средневековья.
2. Фома Аквинский о природе прекрасного.
3. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.
4. Эстетические принципы барокко и классицизма.
5. Эстетический анализ художественной практики у Дидро.
6. Эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в художественном творчестве.
7. Цветовая символика Англии эпохи Ренессанса.

Литература основная

1. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. С.27-32 (зарождение и становление эстетической мысли).
2. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. С.21-33 (художественное сознание Древней Греции, теория катарсиса), с.45-57 (эстетические представления Средневековья, символика цветов, григорианский хорал, Фома Аквинский о природе прекрасного), с.58-65 (художественные идеалы Возрождения), с.67-78 (художественная практика Нового времени, эстетические принципы барокко и классицизма, эстетика Просвещения о соотношении спонтанных и разумных начал в художественном творчестве).

Литература дополнительная

1. Маркова А.Н. Культурология: учеб.пос. – М.: Проспект, 2011.

- Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов н/Д., 2010. С.41-45 (цветовая символика Англии эпохи Ренессанса).

Тема 3. Понятийный аппарат эстетики. Эстетическое измерение бытия. Эстетическая культура

- Понятия: «эстетический вкус», «эстетическое чувство», «эстетические способности», «эстетическое удовольствие», «эстетическая потребность», «эстетический опыт», «эстетическое отношение», «эстетическая ситуация», «эстетическая ценность».
- Эстетическое отношение как вид ценностного сознания. Эмоционально-оценочная природа эстетического отношения.
- Алгоритмическая эстетика в современном коммуникативном пространстве.
- Сущность понятий «эстетическое сознание», «эстетическое воспитание».
- Эстетические практики в PR-коммуникациях. Эстетическое видение мира.
- Эстетическое измерение бытия. Понятия «эстетическая культура», «художественная культура».
- Эстетические ценности предметного бытия культуры (по М.С.Кагану).

Вопросы для обсуждения

- Дайте определение понятий, указанных в п.1 настоящей темы.
- В чем заключается эмоционально-оценочная природа эстетического отношения?
- Что изучает алгоритмическая эстетика?
- Что есть общего в содержании эстетической и художественной культур?
- Какое значение имеет эстетическое воспитание в процессе становления личности?
- Как трансформировались эстетические ценности предметного бытия культуры в историческом срезе (по М.С.Кагану)?
- Какие Вы можете назвать эстетические практики в PR-коммуникациях?

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

- Алгоритмическая эстетика в современном коммуникативном пространстве (искусство в эпоху цифровых технологий).
- Вещи и слова через призму эстетики.
- Эстетические основания культуры.
- Красота как пропорция и гармония.

5. Творчество Хиеронимуса Босха.
6. Кинофильм и видеоклип: эстетическая оппозиция.
7. Искусство в эпоху цифровых технологий.

Литература основная

1. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. С.25-26 (понятие «эстетика»), с.111-116 (эстетическое чувство), с.130-132 (эстетическая ситуация), с.185-187 (эстетическая культура), с.187-190 (эстетический вкус), с.192-198 (эстетические ценности предметного бытия культуры).
2. Теория культуры: Уч. пос. (под ред. С.И.Иконниковой) – СПб.: Питер, 2008. С.163-180 (эстетическая и художественная культура).

Литература дополнительная

1. История красоты / под ред. Умберто Эко. – М.: Слово/SLOVO, 2010. С.61-85 (красота как пропорция и гармония).
2. Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. – СПб.: Алетей, 2010. С.19-32 (искусство в эпоху цифровых технологий).
3. Пивоев В.М. Философия культуры. Уч. пос. – М.: Академический Проект, 2009. С.249-271 (эстетические основания культуры).
4. Фрерс Эрнесто. Тайные послания шедевров мирового искусства. – СПб.: Евразия, 2009. С.59-70 (Иероним Босх).
5. Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество. – М.: «Лабиринт-К», 1998.
6. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.: КДУ, 2005. С.241-275 (система категорий эстетики, принципы их систематизации), с.617-627 (вещи и слова: философско-эстетический анализ), с.576-581 (кинофильм и видеоклип: эстетическая оппозиция).

Тема 4. Система категорий эстетики. Эстетическое как совершенное

1. Принципы и типология систематизации эстетических категорий (по Е.Г.Яковлеву). Объективные эстетические категории. Объективно-субъективные эстетические категории. Субъективные эстетические категории.
2. Проблемы координации эстетических категорий.
3. Анализ основных эстетических ценностей (по М.С.Кагану), прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, поэтическое и прозаическое. Сущность трагического и комического.
4. Эстетическое как соотношение реальности и идеала (по М.С.Кагану).
5. Совершенное как центральная категория эстетики (по Е.Г.Яковлеву).

Вопросы для обсуждения

1. Перечислите и прокомментируйте основные категории эстетики.
2. В чем заключаются проблемы координации эстетических категорий?
3. Прокомментируйте основные эстетические ценности (по М.С.Кагану).
4. Определите сущность трагического и назовите его основные формы.
5. Перечислите модификации комического.
6. Объясните, почему совершенное является центральной категорией эстетики (по Е.Г.Яковлеву)?
7. Что Вам известно о цветовой символике различных культур? Насколько цвет влияет на эстетическое восприятие предметов культуры?

Творческие задания

(темы сообщений и рефератов)

1. Эстетика молчания, тишины и света (по Е.Г.Яковлеву).
2. Эстетическое как совершенное.
3. Воздействие художественной культуры на рекламный процесс.
4. Эстетические теории XX века о природе художественного творчества и судьбе искусства.
5. Византийская цветовая символика.
6. Цвет в русской культуре.
7. Культурно-историческая традиция и семиотика цвета Японии.

Литература основная

1. Боров Ю.Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. С.55-102 (эстетические категории).
2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. С.146-167 (эстетические ценности: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, поэтическое и прозаическое), с.168-179 (трагическое и комическое).
3. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.: КДУ, 2005. С.241-275 (система категорий эстетики, принципы их систематизации).

Литература дополнительная

1. Кривцун О.А. Эстетика. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. С.395-409 (эстетические теории XX века).
2. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов н/Д., 2010. С.23-40 (византийская цветовая символика и т.д.).
3. Ученова В.В. Реклама и массовая культура. Уч. пос. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С.82-99 (воздействие худ.культуры на рекламный процесс).

Тема 5. Сущность, цели, задачи, функции искусства. Производство искусства

1. Сущность, цели, искусства.
2. Задачи, функции искусства.
3. Понятие «произведение искусства». Возникновение и задача художественного произведения.
4. Производство и искусство.
5. Понятие «стиль». Художественный стиль и его время.

Вопросы для обсуждения

1. Известны 5 определений искусства: институциональное, философское, эмпирическое, социологическое, функциональное. Что характерно для каждого из них? Какого из перечисленных определений Вы придерживаетесь?
2. В чем состоит назначение искусства? Назовите типы целостности в искусстве.
3. Как можно определить произведение искусства? Как сосуществуют «произведение искусства» и «художественное произведение»? Объясните процесс возникновения художественного произведения (по И.Тэну). В чем заключается задача художественного произведения (по П.П.Гнедичу)?
4. Перечислите 4 основные функции искусства (по И.П.Никитиной) и 4 возможные понимания смысла искусства.
5. Определите смысл понятия «стиль». Какие Вам известны стили в европейском искусстве?
6. Что такое «художественный стиль», «художественное пространство»?

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

1. Культура как контекст развития искусства.
2. Искусство и дух времени.
3. Художественный образ и художественное видение. Связь художественных образов и художественных символов.
4. Производство искусства и другие предметы культуры.
5. Художественный стиль как язык культуры.
6. Открытость художественного произведения зрителю и культуре (по Е.В.Волковой).
7. Измерение искусства: пространство М.Цветаевой.
8. Философия моды.
9. Мода и искусство.
10. Красота масс-медиа.

Литература основная

1. Пименова Ж.В. Культурология. Философия культуры. – М.: МГТУ ГА, 2002. С.31-64.
2. Пименова Ж.В. «Не повинуюсь обыденной сей жизни...» // Научн. Вестник МГТУ ГА, сер. Общество, экономика, образование, №44, 2001. С.119-123 (об авторе книги «Я реставрирую голос» А.Глаголеве, творчестве М.Цветаевой).
3. Никитина И.П. Философия искусства: уч. пос. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. С.13-30 (определения искусства, задачи философии искусства), с.33 (эстетика), с.70-85 (культура как контекст развития искусства, искусство и дух времени), с.125 (художественный вкус), с.135 (художественный стиль), с.125 (вкус и мода), с.204-249 (4 основные функции искусства), с.253-261 (4 возможных понимания смысла искусства), с.17-19 (философия искусства и искусствознание), с.359-371, с.399-402 (худ.образ, худ.видение, худ.символ).

Литература дополнительная

1. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. – М.: Искусство, 1988. С.22-31 (произведение искусства и другие предметы культуры), с.42-53 (типы целостности в искусстве), с.60-76 (открытость художественного произведения), с.88-100 (художественная и эстетическая культура и их взаимосвязь).
2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Современник, 1999. С.14-15 (эстетика искусства и художественного произведения).
3. Кривцун О.А. Эстетика. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. С.6-20 (предмет эстетики, идея самоценности искусства, потребность человека в искусстве).
4. Пелипенко А.А. Искусство в зеркале культурологии. СПб.: Нестор-История, 2009. С.9-33 (художественный стиль как язык культуры).
5. Пухначев Ю.В. Четыре измерения искусства. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С.55-80 (пространство Цветаевой).
6. Свендсен Ларс. Философия моды. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. С.133-166 (мода и искусство).
7. Тэн Ипполит. Философия искусства. – М.: Республика, 1996. С.7-62 (о сущности художественных произведений, возникновение худож. произведения).
8. История красоты / под ред. Умберто Эко. – М.: Слово/SLOVO, 2010. (красота масс-медиа).
9. Полный справочник по всей мировой литературе и искусству. – Мн: Харвест, 2010.

Тема 6. Жанровая специфика искусства. Художественное и его особенности. Стиль в искусстве. Универсалии в искусстве

1. Понятия «художественное», «стиль».

2. Природа художественного восприятия.
3. Универсалии в искусстве.
4. Жанры искусства.
5. Язык искусства.

Вопросы для обсуждения

1. Какое значение имеет художественное восприятие в контексте творчества?
2. Что такое жанр? В чем особенности языка искусства?
3. Перечислите и дайте краткую характеристику видам искусства: пространственные, временные, пространственно-временные и зрелищные искусства.
4. Как Вы думаете, существует ли связь между биографией художника и особенностями его творчества? Приведите примеры.

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

1. Состояние искусств.
2. Пространственные искусства в системе художественной культуры: живопись, графика.
3. Временные искусства в системе художественной культуры: искусство слова, музыка.
4. Зрелищное искусство в коммуникативной ситуации XX в.
5. Периодизация и тенденции развития искусства.
6. Искусство как язык культуры.
7. Лики красоты в искусстве танца.
8. Танец как эстетическая форма художественного мышления.
9. Биография художника как культурно-эстетическая проблема.
10. Пути искусства в культуре XX в.
11. О жанрах искусства.
12. Рекламный эффект танцевального образа.

Литература основная

1. Кривцун О.А. Психология искусства: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2009. С.35-62 (природа художественного восприятия, личность художника), с. 13 (психология искусства), с.163-200 (эстетические вариации художественной выразительности), с.353-368 (биография художника как проблема социальной психологии), с.413-440 (смысл творчества в интерпретации художника XX в.).
2. Никитина И.П. Философия искусства: учебное пособие. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010. С.355-358 (язык искусства), с.419-425 (периодизация и тенденции развития искусства), с.466-469 (спонтанность творчества).
3. Теория культуры: Учеб. пособие / Под ред. С.Н.Иконниковой. – СПб.: Питер, 2008. С.418-435 (искусство как язык культуры).

Литература дополнительная

1. Банфи А. Философия искусства. – М.: Искусство, 1989. С.36-40 (о жизни искусства), с.71-102 (о жанрах искусства).
2. Вагнер Р. Произведение искусства будущего. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С.4-14 (человек и искусство).
3. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. С.377-383 (художник как субъект творчества).
4. Кривцун О.А. Эстетика. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. С.410-422 (пути искусства в культуре XX в.).
5. Марголис Дж. Состояние искусств // Вопросы философии, №3, 2009. С.53-66.
6. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. С.68-75 (интеркультурные характеристики и реклама).
7. Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С.77-107 (реклама как вид манипулятивной коммуникации).
8. Основы теории художественной культуры. Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. С.61-217 (пространственно-временные, зрелищные искусства).
9. Пименова Ж.В. Танец и время: историко-культурологический анализ // Научный вестник МГТУ ГА, №155 (5Б). М., 2010. С.53-58.
10. Пименова Ж.В. Танец как форма художественной коммуникации // Проблемы менеджмента коммуникаций: тезисы докладов и выступлений. – Мичуринск, 16-17 марта 2011 г. (под ред. М.Л.Алемасовой). – Мичуринск: Изд-во Мичурин. госагроунив-та, 2011. С.203-204.
11. Пименова Ж.В. Танец «во плоти» как соединение несоединимого // Наука, техника, человек: межвузовский сборник научных работ / под ред. О.Д. Гараниной, С.И. Некрасова. – М.: МГТУ ГА, 2011. – Вып. 3. С.154-157.
12. Пименова Ж.В. Танец как осуществление алгоритма красоты // Научное искусство: тезисы I Международной научно-практической конференции. МГУ им. М.В.Ломоносова. 4-5.04.2012. Под ред. В.В.Миронова. – М.: МИЭЭ, 2012. С.161.
13. Пименова Ж.В. Лики красоты в искусстве танца // Балет, №4, 2012. С.28-29.
14. Пименова Ж.В. Танец как эстетическая форма художественного мышления в контексте современного арт-процесса // Балет, №4, 2014. С.38-40.
15. Шуванов В.И. Психология рекламы. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. С.56-60 (восприятие рекламной информации как психический процесс), с.126-130 (эмоциональное направление рекламного воздействия).
16. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.: КДУ, 2005. С.382-384 (о восприятии мира художником), с.474-485 (процесс художественного творчества).

Тема 7. Философия искусства. Психология искусства. Творческий процесс

1. Понятия творчества, творческого процесса.
2. Понятие «философия искусства».
3. Своеобразие философии искусства. Основные проблемы философии искусства.
4. Понятие «психология искусства».
5. Виды творчества. Особенности художественного творчества.

Вопросы для обсуждения

1. Что исследует философия искусства? Назовите основные темы современной философии искусства.
2. В чем состоит сущность понятия «психология искусства»?
3. Назовите этапы творческого процесса, виды творчества.
4. Определите понятие «спонтанность». В чем заключается ее роль в контексте художественного творчества?
5. Философия искусства и искусствознание.

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

1. Язык танца в современном коммуникативном пространстве.
2. Рекламный эффект танцевальных образов в сознании целевой аудитории.
3. Эстетическое бытие танца в художественной культуре.
4. Эстетические вариации художественной выразительности.
5. Философия искусства и искусствознание.
6. Художник в спонтанном состоянии сознания.
7. Состояния сознания в контексте культуры.
8. Цветовая символика в искусстве XX века (на примере символизма, неопластицизма, абстракционизма).

Литература основная

1. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш.шк., 2002. С.105-111 (художественное творчество, творческий процесс).
2. Никитина И.П. Философия искусства: учебное пособие. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2010.
3. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1998. С.322-332 (психология художественного творчества).

Литература дополнительная

1. Пименова Ж.В. Художник: его бытие в спонтанном сознании. – М.: РАН, Институт человека, 1997. С.116-140 («механизм» спонтанного сознания художника).

2. Пименова Ж.В. Рекламный эффект танцевального образа // Балет, №1, 2013. С.34-35.
3. Пименова Ж.В. Тело как источник танцевальной кинетики и эстетики художественного бытия // Философия и искусство: Материалы III Международной конференции / Отв.ред. Т.П.Заборских. – М.: РАМ им.Гнесиных, 2014. С.57-63.
4. Пименова Ж.В. Состояния сознания в контексте культуры // Труды Международного форума по проблемам науки, техники и образования / Под.ред. В.А.Малинникова, В.В.Вишневого. – М.: Академия наук о Земле, 2011. С.55-56.
5. Пименова Ж.В. Танец в рекламе как способ управления сознанием // Научный вестник МГТУ ГА, №181. – М.: МГТУ ГА, 2012. С.98-102.
6. Поспелов Г.Н. Искусство и эстетика. – М.: Искусство, 1984. С.130-145 (экспрессивные виды искусства).
7. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – Ростов н/Д., 2010. С.137-144 (цветовая символика в искусстве XX века).

Тема 8. История искусства. Изучение искусства как историческая дисциплина. Персоналии и труды. Периодизация в области истории искусства

1. Понятия «история искусства», «искусствознание», «археология».
2. Основные этапы изучения истории искусства.
3. Персоналии: Дж. Вазари, Дж. Беллори, А.Филибьен, И.И.Винкельман, Гегель Георг Вильгельм, Якоб Бурхардт, Вельфлин Г., Макс Дворжак. Их труды.
4. 5 основных методологических направлений в истории искусства.
5. Периодизация в области истории искусства.

Вопросы для обсуждения

1. Что является предметом изучения истории искусства?
2. Назовите время оформления изучения искусства в историческую дисциплину. Расскажите о вкладе Джорджо Вазари в изучение истории искусства.
3. Назовите труды и кратко охарактеризуйте труды итальянских, французских и немецких мыслителей XVII-XX вв. по вопросу изучения жизни художников, развития истории искусства: Дж.Беллори, А.Филибьен, И.И.Винкельман, Серу д'Аженкур, Я.Буркхардт, Г.Вельфлин, А.Ригль, А.Фосийон, Б.Кроче.
4. Какие 2 фундаментальные вопросы поставил Гегель Г. в своих работах по эстетике?
5. Есть ли различие между археологией и историей искусства?

6. Охарактеризуйте 5 основных методологических направлений в истории искусства. Назовите основателей этих направлений.
7. Перечислите прикладные науки истории искусства.
8. Как Вы думаете, какова роль музеев, выставок, галерей, библиотек для изучения произведений истории искусства?
9. Назовите 2 типа музеев искусства.
10. В чем заключается гармонизирующее и катарсическое воздействие искусства на личность?

Творческие задания (темы сообщений и рефератов)

1. Искусство и теория барокко (XVII в.)
2. Искусство и эстетика классицизма.
3. Генрих Вёльфлин: «история искусств без имен».
4. История искусства в Австрии. Алоиз Ригль: приключения «художественной воли».
5. Макс Дворжак: история искусства как история духа.
6. История искусства в США. Рудольф Арнхейм: теоретик «визуального мышления».
7. История искусства в Великобритании. Эрнст Гомбрих: историк и психолог искусства.
8. Музейное бытие искусства.
9. PR-технологии в сфере культуры по вопросу организации музейно-выставочной деятельности, галереи.
10. Первая в мире женщина-скульптор (Проперция).

Литература основная

1. Арнольд Дана. История искусства: очень краткое введение. – М.: АСТ, 2008. С.15-55 (что такое «история искусства»).
2. Барраль-и-Альтэ К. История искусства. – М.: АСТ, 2009. С.5-37 (ответы на первые семь вопросов для обсуждения).
3. Шестаков В.П. История истории искусства. Учеб. пособ. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С.125-136, с.216-221, с.224-240, с.261-264, с.274-289 (материал на первые семь творческих заданий).

Литература дополнительная

1. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. – М.: Искусство, 1988. С.202-208 (2 типа музеев искусства, музейное бытие искусства).
2. Комар Ф. Искусство и человек. – М.: ООО «Изд-во «Астрель», 2002.
3. Коровина Е. Великие загадки мира искусства. – М.: Центрполиграф, 2010. С. 66-70 (первая в мире женщина-скульптор).

4. Культура и рынок: современные тенденции (состав. И.Хангельдиева). – М.: Издательский дом «Классика XXI», 2009. С.75-85 (организационно-творческая деятельность галереи).
5. Паке Доминик. История красоты. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2003.
6. Фрерс Э. Тайные послания шедевров мирового искусства. – СПб.: Евразия, 2009.
7. Фриман Джулиан. История искусства. – М.: ООО «Изд-во Астрель», 2003.
8. Добробабенко Е.В., Добробабенко Н.С. Выставка «под ключ». – СПб.: Питер, 2007. С.118-134 (выставочные коммуникации).
9. Основы выставочно-ярмарочной деятельности. Уч. пос. / под ред. Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С.55-70 (понятие, сущность выставки, ярмарки).

IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ВСЕХ ТЕМ

4.1. Основная литература:

1. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства: учеб. пос. – М.: Флинта: Наука, 2007.
2. Кривцун О.А. Психология искусства: учеб. пос. М.: Высшая школа, 2009.
3. Маркова А.Н. Культурология: уч. пос. – М.: Проспект, 2011.
4. Никитина И.П. Философия искусства: уч. пос.-М.: Издательство «Омега-Л», 2010.
5. Яковлев Е.Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М.: КДУ, 2005.

4.2. Дополнительная литература:

1. Арнольд Дана. История искусства: очень краткое введение. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
2. Афонькин С.Ю. Все о чудесах архитектуры. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2009.
3. Банфи А. Философия искусства. – М.: Искусство, 1989.
4. Барраль-и-Альтэ К. История искусства. – М.: Астрель: Аст, 2009.
5. Бескова И. А. Феномен сознания. – М.: Прогресс - Традиция, 2010.
6. Вся история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство. – М.: Астрель: Аст, 2008.
7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М.: Современник, 1999.
8. Качановский В.В. История культуры Западной Европы: учеб. пос. – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998.
9. Кон-Винер. История изобразительных искусств. - М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 1998.
10. Комар Филипп. Искусство и человек. – М.: Аст, Астрель, 2002.

- 11.Коровина Е. Великие загадки мира искусства. 100 историй о шедеврах мирового искусства. – М.: Центр-полиграф, 2010.
- 12.Красовская В.М. История русского балета. Уч. пос.: Издательство «Лань», изд-во «Планета музыки», 2008.
- 13.Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. – М.: «Прогресс – традиция», 1998.
- 14.Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура: уч. пос. – Мн., 1997.
- 15.Мировое искусство: направления и течения от импрессионизма до наших дней / состав. И.Г.Мосин. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2008.
- 16.Мировая скульптура / состав. И.Г.Мосин. – СПб.: ООО «СЗКЭО», 2003.
- 17.Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. – СПб.: Алетейя, 2010.
- 18.Основы теории художественной культуры: уч. пос. СПб.: Издат-во «Лань», 2001.
- 19.Паке Доминик. История красоты. – М.: ООО Издат-во «Астрель», Издат-во «Аст », 2003.
- 20.Пасквинелли Б. Жест и экспрессия. – М.: «Омега», 2009.
- 21.Пелипенко А. А. Искусство в зеркале культурологии. – СПб.: Нестор – История, 2009.
- 22.Петкова С. М. Справочник по мировой культуре и искусству. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.
- 23.Словарь искусств. – М.: Внешсигма, 1996.
- 24.Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Аст, 2010.
- 25.Стивен Литтл. Искусство. Путеводитель по стилям. – М.: КЛАДЕЗЬ – БУКС, 2010.
- 26.Театр как социологический феномен / отв. ред. Н.А.Хренов – СПб.: Алетейя, 2009.
- 27.Тэн И. Философия искусства. – М.: Республика, 1996.
- 28.Философия русского религиозного искусства XVI – XX вв. Антология. – М.: Прогресс, 1993.
29. Хиллер Бивис. Стилль XX в. – М.: Слово, 2004.
30. Измененные состояния сознания и культура. Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2009.
- 31.Кризис сознания. – М.: Алгоритм, 2009 (стат. Ортега-и-Гассета Х. Искусство в настоящем и прошлом. С.157–173).
- 32.Хилари Френч. История архитектуры. – М.: Астрель; Аст, 2006.
- 33.Фриман Дж. История искусства. – М.: ООО «Изд-во Аст», «Изд-во Астрель», 2003.
- 34.Фрерс Эрнесто. Тайные послания шедевров мирового искусства. – СПб.: Евразия, 2009.

35. Ученова В.В. Реклама и массовая культура: уч. пос. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008.
36. Усовская Э.А. Постмодернизм: учеб. пос. – Мн.: Тетро-Системс, 2006.
37. История красоты. Под. ред. Умберто Эко. М., Милан, 2010.
38. Костяев А.И. Ароматы и запахи в истории культуры: знаки и символы. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
39. Полный справочник по всей мировой культуре и искусству / Авт. – сост. М.В. Адамчик. – Мн: Харвест, 2010.
40. Шестаков В.П. История истории искусства: от Плиния до наших дней. Уч. пос. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Примерный перечень тем рефератов

1. Первобытное искусство: специфика, периодизация.
2. Храмовое искусство Древнего Египта.
3. Особенности культуры и искусства государств Передней Азии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Урарту).
4. Эгейское искусство античности.
5. Искусство в Древнем мире (на примере кельтских народов).
6. Своеобразие искусства эллинизма.
7. Скульптурный портрет в контексте древнеримской культуры.
8. Искусство этрусков.
9. Искусство первых христиан античной эпохи.
10. Роль и место искусства в системе ценностей средневековья.
11. Замковая рыцарская культура.
12. Архитектура: романский и готический стили.
13. Особенности рыцарской куртуазной поэзии, рыцарского романа.
14. Европейская живопись и архитектура XIV-XV вв.
15. Мастера Высокого Возрождения (живопись, архитектура).
16. Творчество скульптура Донателло.
17. Живописная манера Тициана.
18. Маньеризм в итальянском искусстве.
19. Возрождение в Нидерландах (творчество живописцев Хуберта ван Эйка, Яна ван Эйка, Босха).
20. Классицизм и караваджизм в европейской культуре.
21. Барокко как художественный и архитектурный стиль эпохи утверждения абсолютизма в Европе.
22. От рококо к классицизму: развитие и распространение в контексте европейской культуры (XVIII в.).
23. Европейская живопись в эпоху романтизма.
24. Импрессионизм: истоки и развитие.
25. Архитектура и декоративно-прикладное искусство в XIX в.
26. У истоков европейского авангарда: экспрессионизм и кубизм (общая характеристика).

27. Искусство живописной пластики Анри Матисса (1869-1954).
28. Зарождение и расцвет европейского балета (общий обзор).
29. Специфика абстрактного искусства: сущность, распространение (на примере творчества Генриха Вёльфлина (1864-1945), Василия Кандинского (1866-1944)).
30. Скульптура и живопись искусства Индии эпохи Средневековья.
31. Византийское искусство (мозаика VI-VII вв., иконопись).
32. Своеобразие художественной культуры Японии эпохи Средневековья.
33. Языческие мотивы в народном искусстве Руси.
34. Культура Москвы XIV-XV вв. (общий обзор).
35. Архитектура и живопись Новгорода (XIII-XV вв.).
36. Русское искусство XVI в.
37. Русский классический балет (история, хронология, мастера).
38. «Московское барокко»: сущность, мастера.
39. Особенности художественной культуры в России XVIII в.
40. Русское музыкальное искусство начала XX в.
41. История европейского кинематографа.
42. Документалистика: творчество Д. Ветрова.
43. Английский двор – храм муз (художественная культура Англии эпохи Возрождения).
44. Доминанты русского искусства и литературы.
45. Развитие театрального искусства в России рубежа XIX-XX вв.
46. История фотографии.
47. Своеобразие творчества Густава Климта.
48. Особенности художественного творчества Ван Гога.
49. Японские куклы как форма отражения ментальности японской культуры.
50. Танцевальная коммуникация в эпоху цифровых технологий.

Примерный перечень вопросов к РКЗ-1

1. Когда сформировалась история искусства как дисциплина? На какие 2 большие группы тематически делятся поля истории искусства?
2. Что Вам известно о понятиях «большое» и «малое искусство»? Перечислите жанры искусства, относящиеся к «большому искусству».
3. Выделите главные вопросы самого искусства. Как Вы думаете, почему искусство, произведения искусства представляются нам чем-то прекрасным, возвышенным?
4. Что такое произведение искусства? Как мы можем его воспринимать?
5. Назовите авторов различных философских школ, оказавших влияние на историю искусства. Как вы понимаете фразу «произведение искусства есть «первостепенная улика», точка отсчета в истории искусства»?
6. Что подразумевает под собой способность понимать искусство? Какими вопросами обычно задается зритель, слушатель при взгляде на картину, скульптуру?

7. Понятие «художественный вкус». Как Вы понимаете фразу «наш вкус социально обусловлен»?
8. Что такое эстетика? Каков главный вопрос эстетики? Дайте определение понятию «искусство».
9. Почему на протяжении столетий люди не могли жить без искусства? Каково его назначение? Развивает ли оно эмоционально?
10. Что такое эмоциональная одаренность? Что способно делать воображение? Расскажите об этом кратко.
11. Что Вам известно о понятиях «эстетическая значимость» и «эстетическое воспитание»?
12. Расскажите о задаче искусства и задаче художественного произведения с точки зрения Гнедича П.П.
13. Расскажите о Джорджо Вазари (1511-1574), его работах, вкладе в развитие истории искусства.
14. В каком веке и какие работы были написаны Дж.Беллори, Андре Филибьеном?
15. В каком столетии утверждается понятие «художественная эволюция»? Расскажите о немецком исследователе И.И.Винкельмане, его работах.
16. Что Вам известно о творчестве Серу д'Аженкура, Проспера Мериме? Назовите одну из известных работ Серу д'Аженкура.
17. В каком европейском городе были созданы первые научные общества по вопросу изучения истории искусства? В какой европейской стране в конце XVIII в. – нач. XIX в. появляются оригинальные формы мысли об искусстве? Какие 2 фундаментальные вопросы в работах по эстетике поставил известнейший философ Гегель?
18. Кто был приверженцем визуального подхода в вопросе изучения истории искусства? Какую работу об искусстве написал И.Тен, в каком году она была опубликована?
19. Расскажите о взглядах Якоба Бургхардта. Назовите его 2 самые известные работы. На какие 2 этапа Бургхардт подразделяет эпоху Возрождения?

Примерный перечень вопросов к РКЗ-2

1. Генрих Вёльфлин: его взгляды, работы.
2. Пауль Франкль. А.Ригль. Макс Дворжак: их работы, краткая характеристика творчества.
3. Анри Фосийон. Какие художественные области охватывают его взгляды?
4. Джованни Морелли, Б. Кроче: взгляды, работы.
5. Пьер Франкастель: его взгляды, труды.
6. Разграничение между археологией и историей искусства.
7. 5 основных направлений в истории искусства (формалистское, марксистское, социологическое): основатели, краткое содержание.
8. 5 основных направлений в истории искусства (иконологическое, семиологическое): основатели, краткое содержание.

9. Определение понятия «художественная культура». Какие черты определяют как художественные? Назовите, согласно А.Ф. Лосеву, фундаментальные основы Универсума.
10. Общая характеристика эгейской художественной культуры.
11. Характеристика искусства периода архаики (в контексте античности).
12. Характеристика античного искусства периода классики (мыслители, театр, скульптура).
13. Античное искусство периода эллинизма: общий обзор, скульптура, центры эллинистической культуры, архитектурные строения.
14. Духовные ценности античности и средневековья: сходство и различие.
15. Характеристика изобразительного искусства периода средневековья (книжная миниатюра). Назовите страну, ставшей культурным центром в средние века.
16. Архитектурные направления периода средневековья. Романика. Памятники романской архитектуры.
17. Готический стиль: Краткая характеристика. Какие еще Вам известны 2 стиля в средневековой архитектуре?
18. Общая характеристика эпохи итальянского Возрождения. Периодизация. Определение понятия «Возрождение».
19. Проторенессанс (в Италии). Живопись. Художники.
20. Раннее Возрождение (в Италии). Живопись. Скульптура. Художники.
21. Высокое Возрождение (в Италии). Живопись. Архитектура. Художники.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Программа курса.....	4
Цели и задачи изучения дисциплины.....	4
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.....	5
Содержание дисциплины.....	6
Наименование и содержание тем лекций. Объем в часах.....	6
Тематика семинарских занятий. Объем в часах.....	11
Планы семинарских занятий. Объем в часах	11
Тема 1. Предмет эстетики. Сущность и роль эстетики в мировом художественном контексте.....	11
Тема 2. Генезис эстетической мысли.....	12
Тема 3. Понятийный аппарат эстетики. Эстетическое измерение бытия. Эстетическая культура.....	14
Тема 4. Система категорий эстетики. Эстетическое как совершенное.....	15
Тема 5. Сущность, цели, задачи, функции искусства. Произведение искусства.....	17
Тема 6. Жанровая специфика искусства. Художественное и его особенности. Стил в искусстве. Универсалии в искусстве.....	18
Тема 7. Философия искусства. Психология искусства. Творческий процесс.....	20
Тема 8. История искусства. Изучение искусства как историческая дисциплина. Персоналии и труды. Периодизация в области истории искусства.....	22
Рекомендуемая литература для всех тем.....	24
Примерный перечень тем рефератов.....	26
Примерный перечень вопросов к РКЗ-1.....	27
Примерный перечень вопросов к РКЗ-2.....	28

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Подписано в печать 14.01.2015 г.		
Печать офсетная	Формат 60x84/16	1,72 уч.-изд. л.
1,86 усл.печ.л.	Заказ № 1938/	Тираж 70 экз.

Московский государственный технический университет ГА
125993 Москва, Кронштадтский бульвар, д.20
Редакционно-издательский отдел
125493 Москва, ул. Пулковская, д.6а