

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 05.12.2025 11:30:12
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра общественных и гуманитарных наук

История и философия искусства и культуры

Рабочая программа дисциплины

Специальность
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2021

Рабочая программа дисциплины составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 53.09.05 «Искусство дирижирования (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 848

Авторы-составители рабочей программы:

Грякалов Алексей Алексеевич – доктор философских наук, профессор кафедры общественных и гуманитарных наук

Меньшиков Леонид Александрович – кандидат философских наук, заведующий кафедрой общественных и гуманитарных наук

Рецензент:

Костецкий Виктор Валентинович – доктор философских наук, профессор кафедры общественных и гуманитарных наук

Внешний рецензент:

Устюгова Елена Николаевна – доктор философских наук, профессор кафедры эстетики и философии культуры СПбГУ

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры общественных и гуманитарных наук «15» июня 2021 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место курса в структуре основной образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
3.1. Предварительные компетенции.....	5
3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	6
3.3. Знания, умения и навыки.....	6
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание программы.....	9
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	13
6.1. Основная литература.....	13
6.2. Дополнительная литература.....	14
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	16
7.1. Список методической литературы.....	16
7.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	17
8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение).....	18
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	18
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП.....	18
9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования.....	19
9.3. Контрольные материалы.....	21
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.....	22

1. Цели и задачи освоения дисциплины

В ходе изучения дисциплины достигаются следующие **цели**: 1) формирование общего представления о ходе зарождения, создания и развития представлений о культуре и искусстве на протяжении истории человечества; 2) постановка основных проблем, связанных с философским осмыслением культуры и искусства; 3) понимание задач и структуры основных направлений в изучении культуры и искусства; 4) постижение гуманистической основы культуротворческого мировоззрения, поступательно формирующегося в ходе развития представлений о культуре и искусстве в истории философии; 5) научение первоначальным навыкам применения в повседневной практике основных моделей построения культуры и искусства; 6) определение основных проблем взаимодействия культуры и личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и природы и проецирование их на современную социокультурную ситуацию с целью своевременного решения возникающих познавательных затруднений. В ходе изучения основных концепций в процессе слушания лекций, участия в семинарских занятиях, выполнении самостоятельной работы – исходя из поставленных целей – решаются конкретные **задачи**: формирование в сознании студента понятийного аппарата истории и философии культуры и искусства, усвоение основных дат и имён, определяющих ход развития истории и философии культуры и искусства, понимание сути основных направлений исследования истории и философии культуры и искусства – и развиваются основные компетенции, выражающиеся в выработке соответствующих знаний, практических навыков и умений. Обучающиеся учатся понимать и объяснять феномен культуры и искусства, их роль в жизни и деятельности человека, приобретают представления и навыки в области способов приобретения, хранения и передачи культурного опыта, ценностей и культуры и искусства в целом. Обучающиеся приобретают понимание основных форм и типов культуры и искусства, закономерностей их развития и функционирования, умение адекватно и корректно оценивать результаты культурной деятельности, способность к диалогу как основному методу коммуникации в рамках культуры, как способу отношения культуры и общества, культуры и личности.

2. Место курса в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История и философия искусства и культуры» входит в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки ассистентов-стажёров по специальности Искусство дирижирования (по видам). В образовательной программе указанная дисциплина является одной из важнейших, позволяющих сформировать философскую картину мира через постижение гуманистической основы культуротворческого мировоззрения, поступательно формирующегося в ходе развития представлений о культуре и искусстве в истории философии. В ходе обучения у ассистентов-стажеров формируется представление о задачах и структурах основных направлений в изучении культуры и искусства, что помогает обогатить содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Предварительные компетенции

по направлению подготовки (специальности) 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (квалификация (степень) «специалист»)

способность представить современную картину мира на основе целостной системы гуманитарных знаний, ориентироваться в ценностях, бытия, жизни, культуры (ОК-1);

способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);

способность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-3);

способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре (ОК-4);

владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения (ОК-5);

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-9);

готовность к работе с научной и музыковедческой литературой, использованию профессиональных понятий и терминологии (ПК-2).

3.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «История и философия культуры и искусства» формируются следующие компетенции:

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

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

способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);

способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

3.3. Знания, умения и навыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные даты и имена, определяющие ход развития истории и философии культуры и искусства

- задачи и структуры основных направлений в изучении культуры и искусства
- определения основных проблем взаимодействия культуры и личности, культуры и общества, культуры и государства, культуры и природы и проецирование их на современную социокультурную ситуацию

Уметь:

- применять в повседневной практике основные модели построения культуры и искусства
- ставить проблемы, связанные с философским осмыслением культуры и искусства

Владеть:

- понятийным аппаратом истории и философии культуры и искусства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры	
		1-й	2-й
Контактная форма (аудиторные занятия)	76	38	38
Лекции	16	8	8
Практические	40	20	20
Семинары	20	10	10
Самостоятельная работа (всего)	248	106	142
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	36		Экзамен
Общая трудоемкость: Часы	324	144	180
Зачётные единицы	9	4	5

5. 1. Тематический план

№	Наименование тем и разделов	Аудиторные занятия, час., в том числе:			Самостоятельная работа, час.
		Лекции	Практические занятия	Семинары	
	Первый семестр				
1.	Методология и источники истории и философии	2	3	2	18

	культуры и искусства. Проблема совершенства как центральная проблема античности				
2.	История и философия культуры и искусства европейского средневековья. Совершенное как центральная категория европейского средневековья	2	4	2	18
3.	Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства	1	4	2	18
4.	Древневосточная история и философия культуры и искусства о красоте совершенной мудрости и мира	1	3	1	18
5	Проблема совершенного в истории и философии культуры и искусства немецкого идеализма	1	3	2	18
6	История и философия культуры и искусства всеединства, русского символизма и космизма	1	3	1	16
	Итого в первом семестре	8	20	10	106
	Второй семестр				
7	Проблема совершенного в европейской истории и философии культуры и искусства XX века	2	3	2	18
8	Понятие «эстетического опыта» как основание истории и философии культуры и искусства XX века	2	4	2	18
9	Традиции научных исследований в истории и философии культуры и искусства	1	4	2	18
10	Математические и системные подходы в истории и философии культуры и искусства	1	3	1	18
11	Психологические подходы к анализу культуры и искусства	1	3	2	18
12	Постклассическая история и философия культуры и	1	3	1	16

	искусства				
Экзамен					36
	Итого во втором семестре	8	20	10	142
	ИТОГО по курсу:	16	40	20	248

5.2. Содержание программы.

Тема 1. Методология и источники истории и философии культуры и искусства. Проблема совершенства как центральная проблема античности

Методологическое основание историко-эстетического исследования, определяемое корректной дефиницией предмета истории и философии культуры и искусства. Соотношение исторического и логического подходов: распознавать по следствию его причину, познав причину более глубоко постигать следствие. Проблема источников знания в области истории и философии культуры и искусства (дискурсивные и недискурсивные источники, их разновидности). Репрезентативность источника.

Дофилософское развитие знания в области истории и философии культуры и искусства: феномен античного мифа. Начало философии как начало теоретической истории и философии культуры и искусства. Пифагор и его школа. Платон и Аристотель как универсальные выразители тенденций античной истории и философии культуры и искусства, выраженных в философии и художественной культуре.

Развитие Платонова учения об идеях и о сущем, их различное понимание в различные периоды его философствования. Учение об идеях и концепциях анамнезиса (припоминания). Понимание совершенного как такового (идея блага). Совершенные вещи – правильное подражание их идеям. Различные аспекты проблемы мимезиса: деятельность ремесленника (делание вещи) и деятельность художника (подражание деланию вещи через порождение ее видимости). Интуитивная природа знания истинно прекрасного, склонность к совершенному вообще, эротический энтузиазм. Истинное человеческое творчество и божественное творение. Демиург. Учение о функциях искусства в разное время. Платон и Аристотель: различие и преемственность в понимании сущего. Сущее как таковое вообще как «предмет науки философа» согласно Аристотелю. Сущее как «определенное нечто». Конструирующая роль формы. Совершенное как целое, полное, завершенное.

Совершенное вообще и совершенное в своем роде. Искусство как становление. Природа и воплощение мимезиса. Классификация искусства. Совершенное произведение искусства. Функции искусства. Трагедия и катарсис. Судьба античной эстетики после Аристотеля. Платон и неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством.

Тема 2 .История и философия культуры и искусства европейского средневековья. Совершенное как центральная категория европейского средневековья

От поздней античности к христианству: путь Аврелия Августина. Эманация и Творение. Абсолютное Совершенство Творца и относительное Совершенство творений как результат созидания им бытия из абсолютного ничто. Раскрытие божественной красоты через красоту творений. Лестница красоты. Прекрасное и соответственное. Признаки прекрасного. Роль чувств в эстетическом созерцании, особенности зрения и слуха. Аналогия между человеческим и божественным творчеством: проблемы понимания. Человеческое творчество как творчество относительное. Стадии творческого процесса. Роль замысла, идеи. Общее отношение к искусству.

Бозэций как «последний римлянин». Влияние пифагореизма и неоплатонизма в ранний период. Открытие Аристотеля, формирование круга проблем и методов схоластического философствования. Особый эстетизм Совершенства, свойственный теологическим трактатам и его дальнейшее влияние на схоластическую культуру.

Фома Аквинский и «аристотелианская революция» в христианской философии. Понимание сущего. Принцип аналогии бытия. Соотношение земной красоты и красоты божественной в порядке постижения. Человек как единственная креативная причина в мире актуально существующего. Процесс творчества и его стадии. Ответственность художника за свое творчество в общечеловеческом и артистическом смысле.

Искусство как познание Творца. Совершенство как центральная категория философии бытия, демонстрирующая необходимость Первой Причины (Абсолютного Совершенства). Признаки прекрасного как совершенного. Влияние эстетики Св. Фомы на дальнейшее развитие христианской эстетической мысли. Св. Фома и христианское искусство (Данте). Готика и схоластика: проблемы аналогии.

Тема 3. Византийская и древнерусская история и философия культуры и искусства

Проблема совершенного, прекрасного, образа и художника. Становление византийской истории и философии культуры и искусства (IV-VII веков). Влияние ветхозаветной и античной традиции на ее становление. Псевдо-Дионисий о прекрасном и благе как характеристиках первопричины и всего сущего, как совершенного выражения божественного начала. Ступени Красоты: 1) абсолютная красота Бога, 2) красота небесных существ, 3) красота материального мира. Проблема света и тьмы у Псевдо-Дионисия, их значение в культуре. История и философия культуры и искусства аскетизма (Макарий Египетский). Проблема образа в ранне-византийской эстетике как выражения совершенного (Кирилл Александрийский). История и философия культуры и искусства VIII-IX веков: борьба иконоборцев и иконопочитателей. Иоанн Дамаскин о природе художественного образа как неподобном подобии. Проблема иконографического канона и авторства. Анонимность создателя художественно-религиозного, литургического образа.

Расцвет византийской истории и философии культуры и искусства (IX-XII века). Симеон Новый Богослов о божественном совершенном свете и субъекте его восприятия. Михаил Пселл как выразитель античной традиции в византийской истории и философии культуры и искусства.

Исихазм – вершина и завершение формирования византийской истории и философии культуры и искусства. Проблема молчания, тишины и света как носителей совершенного в истории и философии культуры и искусства исихазма (Григорий Палама).

Зарождение идей в области истории и философии культуры и искусства древнеславянском эпосе. Органическое соединение язычества с христианством в древнерусской истории и философии культуры и искусства. Слово Иллариона о законе и благодати (XI в.) как выражение идеи единства земной и божественной Красоты в их совершенстве. Традиции эстетики исихазма в русской православной культуре (XIV-XV вв.) как провозглашение идеи совершенства божественного абсолюта и земного мира (Нил Сорский, Сергей Радонежский). Сохранение и развитие традиционных ценностей в русской религиозной истории и философии культуры и искусства XX в. (С. Л. Франк, Н. О. Лосский и др.; Е. Трубецкой).

Тема 4. Древневосточная история и философия культуры и искусства о красоте совершенной мудрости и мира

Учения индуизма (Веды) и буддизма о духовном характере прекрасного как выражения идеального совершенства. Медитация и воображение как средство проникновения в совершенное начало. Нормы и средства этого процесса: раса - эмоции, позволяющие познать его, мудра – жесты и движения, дающие слияние с абсолютной, совершенной красотой. Творческий процесс художника: 1) самоочищение, 2) создание образа и слияние с ним, 3) воплощение в материале. Восприятие как совершенное владение знанием раса и мудра.

Учение Конфуция о красоте как о прекрасно-добром. Гармония радости и печали как выражение совершенной мудрости. Искусство как средство морального воздействия и совершенствования человека через норму.

Лао-цзы как основатель философии и эстетики даосизма. Прекрасное как воплощение мужского (ян) и женского (инь) начал через путь (дао) идеального воплощения совершенного бытия.

Японская история и философия культуры и искусства как синтез синтоизма и буддизма. Сложная природа красоты: 1) естественность, рожденная временем, 2) красота простоты, 3) единство естественности и простоты, 4) красота незавершенности как путь к созданию совершенно-прекрасного.

Сохранение традиций в современной восточной истории и философии культуры и искусства как идеи о единстве прекрасного и безобразного как совершенного.

Тема 5. Проблема совершенного в истории и философии культуры и искусства немецкого идеализма

А. Баумгартен о совершенстве в мире явлений, чувственного познания и усовершенствования вкуса. Метафизика и эстетика.

И. Кант об эстетическом суждении как свободной игре рассудка и воображения и способности мыслить частное, заключенное в общем. Логические основания эстетического суждения по: 1) качеству, 2) количеству, 3) отношению, 4) модальности. Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Учение Канта об искусстве как мире свободы и гении, дающем законы миру природы. И. Кант о человеке как идеале прекрасного и человечестве как идеале совершенного.

Ф. Шеллинг о красоте как облечении абсолюта в конкретно-чувственное. Искусство как целое воспроизводящее совершенство абсолюта, носящего трансцендентальный характер. Искусство и гений.

Г. Гегель о прекрасном и природе, искусстве и абсолютном духе. Философия изящного искусства. Учение об исторических формах искусства (символическое, классическое, романтическое) как ступенях развития идеала через единство идеи (содержания) и внешнего облика (форма). Прекрасное в искусстве как идеал, то есть оформленная соразмерно своему понятию действительность. Идеал как уравновешенность внутреннего и внешнего, то есть совершенное, как чувственное выражение абсолютного духа. Феномен романтизма.

Тема 6. История и философия культуры и искусства всеединства, русского символизма и космизма

В. С. Соловьев и его метафизика всеединства. Природа красоты как результат взаимопроникновения материи и света. Красота как цель сама по себе. Красота человека как совершенное воплощение эстетического начала природы: В. Соловьев о красоте в природе.

Искусство как свободная теургия. Создание вселенского духовного организма – высшая цель искусства, многообразие его видов как проявление и преддверие совершенной красоты. Влияние идей В. С. Соловьева на теорию и практику русского символизма (А. А. Блок, А. Белый, В. Брюсов, В. Иванов).

Н. Ф. Федоров о теоантропоургическом искусстве как создании человека богом через самого человека. Искусство как воссоздание жизни всего прошедшего и современной как всеединства, порождающего совершенное бытие. Влияние идей Н. Ф. Федорова на формирование теории и практики искусства русского авангарда. Принципы космизма в идеях и творчестве В. Кандинского и К. Малевича.

Тема 7. Проблема совершенного в европейской истории и философии культуры и искусства XX века

Развитие традиционных идей в истории и философии культуры и искусства XX века. Современный томизм: следование традициям *Philosophia perennis* - восхождение через изменчивые обстоятельства существования к Вечному бытию. Ж. Маритен об интуитивной сущности искусства, позволяющей ему быть совершенным способом познания Бога. Свобода и ответственность художника. Онтология искусства Э. Жильсона. Художник как универсальная субстанциальная ценность мира. Современный христианский платонизм (С. Булгаков, П. Флоренский).

Понимание совершенного как жизненной полноты явлений культуры, искусства и духа в эстетике философии жизни и феноменологии (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер, Р. Ингарден, Н. Дюфрен).

Экзистенциализм: единство философии и искусства в постижении существования (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю).

Реальная история и философия культуры и искусства Э. Сурио: прекрасное как очевидное совершенства. Значение формы. Искусство как формообразование, несущее в себе идеальное содержание.

Проблема совершенства в истории и философии культуры и искусства персонализма (Ш. Пегги, Э. Мунье, М. Недонсель, П. Рикер, Н. Бердяев).

История и философия культуры и искусства постмодернизма: метаморфозы проблемы совершенства (И. И. Хасан, Ф. Лиотар, Ч. Дженкс).

Тема 8. Понятие «эстетического опыта» как основание истории и философии культуры и искусства XX века

Понятие опыта в современной эпистемологии. Опыт как фундаментальное взаимодействие человека и мира. Опыт как первичный доступ к тому, чтобы быть. Опыт и империализм теории. Идея опыта в истории философии и эстетики. «Тягостное раздвоение эстетики...» по Ж. Делезу.

Эстетический опыт как ключевое понятие истории и философии культуры и искусства и минимальное основание теоретизирования. Теория чувственного восприятия как формы возможного опыта. Принципиальная реорганизация и плюрализация поля истории и философии культуры и искусства.

Основания проблематизации эстетического опыта как специфической конфигурации основных функций восприятия и эстетического сознания (Гадамер). Эстетический опыт и переживание (Адорно, Хайдеггер, М. Фуко). Эстетический опыт и представление о симультанности искусства.

Эстетический опыт и феномен встречи. Встреча и встреченное (Делез, Р. Бубнер, Р. Ингарден, Л. Ландгребе). Произведение искусства как событие встречи.

Чувственность и рефлексия в искусстве. Процессуальность эстетического опыта. Чувственность и рефлексия в современном концептуальном искусстве.

Проблема самодостаточности и завершенности искусства в автономной и гетерономной истории и философии культуры и искусства. Проблема аутентичности и незаинтересованности опыта. Позиция П. Бурдьё.

Соотношение понятий вчувствование и идентификация. Виды эстетической идентификации согласно Х.-Р. Яуссу. Искусство с точки зрения эстетической эксцентричности и вненаходимости (Мейер, Бахтин, Плеснер, Яусс, М. Бланшо).

Контемпливативная настроенность субъекта эстетического опыта. Понятие ауры и ауратического опыта. Словарь ауратического опыта. Утрата ауры и шоковая тональность эстетического опыта. Лиминальный эстетический опыт и эстетика пороговых состояний. Эстетика руины.

Ассоциирование наслаждения с особыми поведенческими ритуалами, сопряженность искусства с постижением целостного духовного смысла бытия. Эстетики существования (М. Фуко, Р. Шустерман, П. Адо) и их сопряженность с опытом человеческого существования.

Гармонизирующее качество опыта и катарсический эффект. Эстетика примирения и негативная эстетика. Позиция Теодора Адорно. Искусство как способ преодоления «бездны», разделяющей дискурсы познания, этики и политики (Рансьер, Хабермас, Р. Бубнер, Лиотар). Эпистемологическая эстетизация.

Парадоксы концептуализации опыта. Трансрациональность опыта. Потребность истории и философии культуры и искусства в понятиях фантастики и воображения (Делез, Башляр, Блох). Теоретизация экфрасиса. Негативная дискурсивность эстетического опыта. Тренд к поверхности.

Эстетический и художественный опыт. Эстетический и теоретический опыт. Религиозные импликации эстетического опыта. Мистический и эстетический опыт. «Возвышенный исторический опыт» (Ф. Анкерсмит). Универсализация герменевтического опыта и эстетический опыт.

Тема 9. Традиции научных исследований в истории и философии культуры и искусства

Проблема соотношения количественных и качественных исследований в науке об искусстве. Влияние позитивизма на искусствоведческие исследования. Новые технические средства выразительности и место искусства в мире новых технологий. Проблема технической воспроизводимости произведения искусства. Эмпирические исследования процесса художественной деятельности. Применение количественных методов, разработка моделей и методов измерения (измеряемые параметры, ключевые элементы).

Экспериментальная психология и анализ художественной деятельности. «Введение в эстетику» Г. Т. Фехнера как первый труд по экспериментальной эстетике. Интроспективная психология Г. Римана. «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда. Изучение познавательных процессов в ходе восприятия произведения искусства.

Тема 10. Математические и системные подходы в истории и философии культуры и искусства

Искусство и математика. Идеал гармонии и использование в искусстве математических композиционных принципов: симметрия, ритм, золотое сечение, фрактал, пропорции, формат, числа Фибоначчи. Разработка научной теории перспективы. Концепции Дж. Гибсона, Б. Раушенбаха. Математические закономерности в музыке. Числовая природа звука, звуковысотная и тембральная характеристики музыки. Проблема темперации.

Общая теория систем и искусство. Система «рамка-картина». Художественное произведение как система. Соотношение части и целого в рамках изобразительной системы. Открытые и закрытые системы в искусстве, принципы обобщения и типизации в эстетике. Возможность моделирования художественных систем, проблема создания творческих произведений с помощью ЭВМ.

Тема 11. Психологические подходы к анализу культуры и искусства

Гештальтпсихология и анализ восприятия. Теория визуального восприятия Р. Арнхейма, гештальтпсихологический анализ музыки в концепции Э. Курта. Понятия «прегнантности», «перцептивных сил», «гештальта». Психофизические предпосылки чувства равновесия и гармонии в искусстве. Междисциплинарные исследования эстетической деятельности на стыке психофизики, нейрофизиологии, когнитивной психологии, психологии развития (Р. Кендалл, К. Хугдал, Р. Бостром).

Формальная школа в искусствознании (А. Ригль, Г. Вёльфлин), музыковедении (Э. Ганслик) и литературоведении (ОПОЯЗ: В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон, Б. М. Эйхенбаум) как альтернативная психологическая попытка интерпретации художественного смысла. Основные концепции и понятия формальной школы («модусы видения», «остранение», «прием»).

Формальная интерпретация как предпосылка научного психологического описания произведения. Обзор основных современных концепций в искусствознании: иконография и иконология (Э. Панофский).

Искусство и психофизиологические предпосылки художественного восприятия. Исследования Г. Гельмгольца, К. Штумпфа. Физиологический порог восприятия, врожденные представления о гармонии, равновесии, завершенности. Бихевиористский подход. Функциональная асимметрия головного мозга и восприятие художественного произведения. Работы А. Р. Лурия, В. В. Иванова. «Эстетика и психобиология» Д. Берлайна. Концепции зрительного восприятия Дж. Гибсона, Б. Раушенбаха, Вяч. Вс. Иванова. Концепция Л. С. Выготского об интериоризации культурных знаков.

Психоаналитический подход к анализу творческой деятельности.

Тема 12. Постклассическая история и философия культуры и искусства

История термина «модернизм». Характерные признаки модернизма в искусстве: отход от древнегреческого принципа подражания (мимесиса) действительности, акцент на форме произведения искусства и субъективных переживания художника. Деление модернизма на «ранний» и «поздний». Основные направления раннего модернизма: прерафаэлиты и импрессионизм, футуризм, ар-нуво (в России: модерн), кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм. Термины: «модернизм» и «авангард» (общее и различия). Классическая и модернистская репрезентация в искусстве. Природа художественной «эмпатии» (вчувствования) и ранний модернизм. Границы «артефактов» в искусстве.

Возникновение постмодернистского искусства в конце 50-х – начале 60-х годов XX века. Главные признаки: изживание «художественности» в произведении искусства; ориентация на утилитарный и банальный «объект» в изобразительных искусствах и обыденные, «неочищенные» чувства в выразительных искусствах; разрушение автора художественного произведения. Основные виды искусства позднего модернизма: поп-арт, инсталляция, архитектура, кинематограф, хеппенинг, перформанс. Принцип концептуализма в постмодернистском искусстве. Ответ прямой презентации фактов и событий в искусстве.

Типология «модернизма» и «постмодернизма» в классификации И. Хассана.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.

6.1. Основная литература

№ п/п	Наименование учебной литературы	Место издания, издательство год
1	2	3
2.	Лишаев С. А. Эстетика Другого: Эстетическое расположение и деятельность.	М., 2012.
3.	Лебедев В. Ю. Эстетика.	М., 2012.
4.	Бычков В. В. Эстетика.	М., 2012.
5	Басин Е.Я. Универсалии и специфика художественных форм.	М., 2012.
6.	История эстетики / Под ред. Н.В. Голик, В.В. Прозерского.	СПб., 2012.

6.2.

6.3. Дополнительная литература

Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991.

Бозций. Наставления к музыке. Наставления к арифметике // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М., 1962.

Бозций. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990.

Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник `88. М., 1988.

Фома Аквинский. Должно ли включать напевы в богослужение // Идеи эстетического воспитания. Т. 1. М., 1973.

Данте Алигьери. Божественная комедия. Любое издание.

Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.

Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты) // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976.

Муратова К. М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988.

Либман М. Д. Очерки немецкого искусства позднего Средневековья и эпохи Возрождения.

- дения. М., 1991.
- Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988.
- Ковалева Е. П. Немецкая скульптура 1200-1270. М., 1983.
- Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1984.
- Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего Средневековья (конец V – середина VII века). М., 1989. Особенно: гл. 1 «Эволюция образования и поиски нового стиля мышления» и гл. 3 «Церковь и античное наследие».
- Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
- Бычков В. В. Русская средневековая эстетика. XI-XVII веков. М., 1992.
- Яковлев Е. Г. Эстетика молчания, тишины и света // Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 1993. № 2.
- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
- Шохин К. А. Очерк истории развития эстетической мысли в России. М., 1963.
- Баженова А. Древнерусская эстетика. М., 1981.
- Илларион Киевский. Слово о законе и благодати // Русская идея / Составитель М. А. Маслин. М., 1992.
- Успенский Л. А. Богословие иконы русской православной церкви. Париж, 1989.
- Щепкина М. В. Миниатюры Хлудовской псалтыри. М., 1977.
- Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991.
- Франк С. Л. Сочинения. М., 1990.
- Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. М., 1991.
- Лазарев В. Н. Византийская эстетика // Лазарев В. Н. Византийская живопись. М., 1971.
- Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII веков. М., 1996.
- Древнекитайская философия. Тексты. В 2 тт. М., 1972-1973. Т. 1. С. 115, 222, 228; Т. 2. по предметному указателю «совершенномудрие».
- Ригведа. Избранные гимны. М., 1972.
- Абаев Н. В. Чань-буддизм и культурно-психологическая традиция в средневековом Китае. Новосибирск, 1989.
- Малявин В. В. Чжуанцзы. М., 1985.
- Малявин В. В. Конфуций. М., 1992.
- История китайской философии. М., 1989.
- Чаттспадхья Д. Живое и мертвое в индийской философии. М., 1981.
- Классическая драма древней Индии. Л., 1984.
- Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии. М., 1977.
- История цветов. Корейская классическая проза. Л., 1991.
- Пугаченкова Г. А. Искусство Гандхары. М., 1982.
- Семенко И. И. Афоризмы Конфуция. М., 1987.
- Завадская Е. В. Эстетические проблемы древнекитайской живописи. М., 1975.
- Григорьева Т. П. Дао и логос. М., 1993.
- Борхес Х. Л. Сад расходящихся тропок // Борхес. Х. Л. Проза разных лет. М., 1989.
- Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985.
- Времена года. Из современной японской поэзии классических жанров. М., 1984.
- Оэ К. Футбол 1860 года. Роман и рассказ. М., 1983.
- Гессе Г. Избранное. М., 1977.
- Кривцов В. А. Эстетика даосизма. М., 1993.
- Баумгартен А. Философские размышления. Эстетика (фрагменты) // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 2. М., 1964.
- Кант И. Наблюдения за чувством возвышенного и прекрасного // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 3. М., 1975.
- Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Сочинения: В 6 т. Т. 5. М., 1976.
- Шеллинг Ф. Й. Философия искусства. М., 1966.

- Шеллинг Ф. Й. Система трансцендентального идеализма // Шеллинг Ф. Й. Сочинения В 2 томах. Т. 1. М., 1987.
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М., 1973.
- Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973.
- Нарский И. С. Эстетическая концепция А. Баумгартена // Философские науки. 1984. № 5.
- Овсянников М. Ф. Философия Гегеля. М., 1959.
- Шестаков В. П. Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. М., 1979.
- Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
- Избранная проза немецких романтиков. В 2 т. М., 1979.
- Соловьев В. С. Оправдание добра. Гл. 9 // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
- Соловьев В. С. Красота в природе; Общий смысл искусства; Что значит слово «живопись» // Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1988.
- Брюсов В. Ключ тайн // Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1988.
- Белый А. Символизм. М., 1910.
- Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
- Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- Малевич К. О теории прибавочного элемента в живописи // Декоративное искусство. 1988. № 11.
- Лосев А. Ф. Владимир Соловьев. М., 1983.
- Семенова С. Г. Н. Ф. Федоров и его философское наследие // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
- Яковлев Е. Г. Заметки об эстетике русского авангарда // Философские науки. 1989. № 2.
- Маритен Ж. Ответственность художника // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
- Маритен Ж. Жорж Руо // Философские науки. 1991. № 10.
- Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты); Дюфрен М. Кризис искусства; Сартр Ж.-П. Произведение искусства // Западноевропейская эстетика XX века. Вып. 1. М., 1991.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм; Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. М., 1989.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. Трактаты. Статьи. Эссе. М., 1987.
- Проблема человека в западной философии. М., 1988.
- Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т.1. М., 1990.
- Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989.
- Булгаков С. Православие. М., 1991.
- Флоренский П. Православие. М., 1991.
- Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусств. Любое изд.
- Флоренский П. Столп и утверждение истины. Любое изд.
- Дженке Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
- Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М., 1980.
- Филиппов Л. И. Философская антропология Жана-Поля Сартра. М., 1977.
- Вдовина И. С. Эстетика французского персонализма. М., 1981.
- Сартр Ж.-П. Пьесы. М., 1967.
- Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Рассказы и эссе. М., 1988.
- Моруа А. Литературные портреты (Марсель Пруст, Жак Кокто, Франсуа Мориак, Шарль Пегу). М., 1971.
- Великовский С. Грани «несчастливого сознания». М., 1979.

- Маньковская Н. Б. Париж со змеями. М., 1995.
- Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства. СПб., 1999.
- Адорно Т. Эстетическая теория. М., 2001.
- Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
- Ансерме Э. Статьи о музыке. М., 1986.
- Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997.
- Блох Э. Тюбингенское введение в философию. Екатеринбург, 1997.
- Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Беньямин В. Художественное произведение в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
- Беньямин В. Маски времени. М., 2004.
- Бланшо М. Опыт – предел // Танатография эроса. СПб., 1994.
- Бычков В. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики. М., 2011.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988.
- Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999.
- Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
- Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
- Джуссани Л. Религиозное чувство. М., 2000.
- Дьюи Д. Поэзия и философия // Метафизические исследования. Вып. 4. СПб., 1997.
- Дюфрен М. Вклад эстетики в философию // Феномен человека. М., 1993.
- Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- Ингарден Р. Эстетические исследования. М., 1962.
- Коллингвуд Р. Принципы искусства. М., 1999.
- Ландгребе Л. Что такое эстетический опыт? // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 1992.
- Вейль Г. Симметрия. М., 1968.
- Волошинов А. Математика и искусство. 2-е изд. М., 2000.
- Ковалев В. Золотое сечение в живописи. Киев, 1989.
- Принцип симметрии. Историко-методологические проблемы. М., 1978.
- Раппопорт С. Искусствознание и точные науки // Искусство и точные науки. М., 1979.
- Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
- Симметрия – инвариантность - структура. М., 1967.
- Система. Симметрия. Гармония. М., 1988.
- Урманцев Ю. Д. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
- Шевелев И. Ш., Марутаев М. Л., Шмелев Я. Л. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии. М., 1990.
- Шевелев И. Щ. Принцип пропорции. М., 1986.
- Шубников А. В., Копцик В. Д. Симметрия в науке и искусстве. М., 1972.
- Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
- Марутаев В. Приблизительная симметрия в музыке // Проблемы музыкальной науки. М., 1979.
- Мартынов В. Время и пространство как факторы музыкального формообразования // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
- Орлов Г. Время и пространство музыки // Проблемы музыкальной науки. М., 1972.
- Розенов Э. Закон золотого сечения в поэзии и музыке // Розенов Э. К. Статьи о музы-

ке. М., 1982.

Артемьев Ю. И. О совершенстве композиций систем научных и художественных обобщений // Система. Симметрия. Гармония. М., 1988.

Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов // Системные исследования. М., 1969.

Волошинов А. Математика и искусство. 2-е изд. М., 2000.

Кастлер М. О поиске музыкальной информации // Искусство и ЭВМ. М., 1975.

Мигунов А., Ерохин С. Алгоритмическая эстетика. СПб., 2010.

Петров В. М. Количественные методы в искусствознании. М., 2000.

Фукс В. По всем правилам искусства. Точные методы в исследованиях литературы, музыки и изобразительного искусства // Искусство и ЭВМ. М., 1975.

Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к мозгу. М., 2002.

Копчик В., Рыжов В., Петров В. Этюды по теории искусства. М., 2004.

Петров В. М. Количественные методы в искусствознании. М., 2000.

Петров В. М., Бояджиева Л. Г. Перспективы развития искусства: Методы прогнозирования. М., 1996.

Эстетика и теория искусства XX века / Под ред. А. С. Мигунова. Сб. ст. М., 2005.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974.

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.

Арнхейм Р. Динамика архитектурной формы. М., 1984.

Грегори Р.Л. Разумный глаз. М., 2003.

Евин И.А. Искусство и синергетика. М., 2004.

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.

Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. Сб. ст. М., 2002. Синергетика и процесс художественного восприятия (концепция Г. Хакена).

Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. Синергетика как ключ к мозгу. М., 2002.

Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М., 2003.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. СПб., 1994, М., 2002.

Габричевский А. Г. Морфология искусства. М., 2002.

Гильдебранд А. Проблемы формы в изобразительном искусстве. М., 1991.

Горных А. Формализм: от структуры к тексту. Минск., 2003.

Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. М., 1995.

Эйзенштейн С. М. Психологические вопросы искусства. М., 2002.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Л., 1925.

Ханзен-Леве О. А. Русский формализм. М., 2001.

Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе. М., 1990.

Эйхенбаум Б. М. О прозе. Сб. ст. Л., 1969.

Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб., 1996.

Якобсон Р. О. Работы по поэтике. М., 1987.

Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и динамика знаковых систем // Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 1999.

Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

7.1. Список методической литературы

Ямвлих. Жизнь Пифагора // Человек. 1991. № 3, 4.

Платон. Симпозиум. Пир. Кратил. Государство (книги IV, VI, VII, VIII, X). Софист. Тимей // Любое издание.

Аристотель. Физика. Метафизика. Поэтика // Любое издание («Физика»: «искусство», «лишенность»; «Метафизика»: «сущее», «совершенное»).

Лосев А. Ф. История античной эстетики: Платон. Высокая классика. М., 1974; Аристотель и поздняя классика. М., 1975; Поздний эллинизм. М., 1980.

Жильсон Э. Живопись и реальность (фрагменты) // Западноевропейская эстетика XX века. Вып. 1. М., 1991.

Вернал Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.

Асмус В. Ф. Платон – философ-художник античного мира // Платон. Избранные диалоги. М., 1965.

Асмус В. Ф. Эстетика Аристотеля // Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.

Тронский И. М. История античной литературы. М., 1983.

Ауэрбах Э. Мимезис. М., 1976.

Бычков В. В. Эстетика поздней античности. М., 1981.

Яковлев Е. Г. «Перипетия» Аристотеля и современное искусство // Вестник МГУ. Серия 7. № 3.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
2. Национальная Электронная Библиотека www.nэб.рф

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Эффективность освоения материала курса зависит от активной самостоятельной работы обучающегося. Необходимо планомерно работать по всем намеченным направлениям – изучать научную литературу, тщательно выполнять все задания, стремиться критически осмысливать всю информацию, полученную на лекционных, аналитических и практических занятиях – как от преподавателя, так и от сокурсников.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны пользоваться электронными базами, техническими средствами, которыми располагают Медиациентр и специально оборудованными компьютерными классами.

8. Материально-техническая база, включая перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение)

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

9.1. Перечень компетенций компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП

Результаты (освоенные профессиональные компетенции)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагоги-	Активность, инициативность в процессе освоения учебного	Текущий контроль успеваемости, работа на семи-

ческой и творческо-исполнительской деятельности (УК-1)	материала; грамотное ведение конспекта лекций; участие в дискуссии	нарах
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2)	Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	Знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Выступления на семинарах, выступления с докладами, участие в аналитических занятиях, экзамен
способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4)	Активное, заинтересованное участие в практических занятиях	Текущий контроль успеваемости, работа на семинарах, экзамен

9.2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Компетенции	Показатели оценивания	Шкала оценки		
		Пороговый	Базовый	Повышенный
готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1)	Степень сформированности научно-исследовательской культуры	Ориентируется в литературе, владеет определенной информацией, но с трудом связывает факты	Владеет фактическим материалом. Грамотно анализирует факты.	Свободно владеет фактическим материалом. Выходит на уровень обобщений, умеет находить причинно-следственные закономерности.
способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и	Способность применять знание фундаментальной базовой литературы по истории и	Обнаруживает недостаточно сформированную способность применять знание	Обнаруживает в целом сформированную способность применять	Обнаруживает устойчивую способность применять знание фундамен-

культурном контексте (УК-2)	философии искусства и культуры с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте	тальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры с целью интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте
способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3)	Знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Обнаруживает недостаточно глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры и недостаточно свободное практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Обнаруживает в целом сформированные представления о фундаментальной базовой литературе по истории и философии искусства и культуры и практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами	Обнаруживает глубокое знание фундаментальной базовой литературы по истории и философии искусства и культуры и свободное практическое владение сформулированными в ней актуальными технологическими принципами
способность аргументированно отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыки	Понимание современных процессов в искусстве, умение отстаивать	В целом знает и понимает современные процессы в искусстве, но не	Понимает современные процессы в различных ви-	Хорошо разбирается в современных процессах в искусстве,

кального искусства и культуры (УК-4)	свою точку зрения	способен проявлять и отстаивать свою точку зрения	дах искусства, способен проявлять и отстаивать свою точку зрения	способен грамотно оценивать их, имеет личную позицию, умеет проявлять ее и отстаивать свою точку зрения
--------------------------------------	-------------------	---	--	---

Критерии оценивания

При оценке ответа обучающегося на экзамене учитываются:

- правильность ответа на вопросы билета;
- содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы;
- логика изложения материала ответа;
- умение увязывать исторические и аналитические аспекты вопроса;
- культура устной речи обучающегося.

9.3. Контрольные материалы

Перечень вопросов к экзамену:

1. Методология и источники истории и философии культуры и искусства.
2. История и философия культуры и искусства античности.
3. История и философия культуры и искусства средних веков.
4. История и философия культуры и искусства Византии.
5. История и философия культуры и искусства европейского нового времени.
6. История и философия культуры и искусства Востока.
7. История и философия культуры и искусства в немецком идеализме.
8. История и философия культуры и искусства в русской религиозной философии.
9. История и философия культуры и искусства XX века: классическая традиция.
10. История и философия культуры и искусства XX века: неклассическая традиция.
11. Традиции научных исследований в истории и философии культуры и искусства.
12. Математические и системные подходы в истории и философии культуры и искусства.
13. Психологические подходы к анализу культуры и искусства.
14. Постклассическая история и философия культуры и искусства.

Перечень вопросов для самостоятельной работы:

Тема 1-6.

1. История и философия культуры и искусства как источник эстетического опыта. Значение истории и философии культуры и искусства для научного исследования. Методология и источники изучения истории и философии культуры и искусства.
2. Эстетизм мифа и эстетизм логоса: сходство и различие. Эстетическая природа истории и философии культуры и искусства как эстетики бытия (Пифагор).

3. Платон: понимание сущего. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Постигание истинно прекрасного как анамнезис.

4. Платон: понимание искусства. Искусство как познание и как делание. Вещь как подражание идее и вещь как подражание другой вещи. Проблема мимезиса как методологическая проблема теории творчества. Социальный статус искусства. Идеальное произведение искусства.

5. Платон: эстетика и метафизика (обнаружение идеи блага как эстетическое созерцание), эстетика и теология (Демиург и творение как трансценденция человеческого творчества).

6. Аристотель: физика и метафизика как эстетическое созерцание универсума сущего. Сущее как совершенное. Конституирующая роль формы. Искусство как становление.

7. Аристотель: совершенное вообще и совершенное в своем роде. Позитивное и негативное совершенство.

8. Аристотель: теория искусства. Совершенное произведение искусства как совершенное в своем роде, его признаки. Мимезис и классификация искусств. Трагедия. Катарсис. Функции искусства.

9. Дальнейшая судьба античной истории и философии культуры и искусства. Плотин: прекрасное как эманация Единого. Предназначенность художника восполнять изъяны мира.

Тема 2.

1. От античности к Средневековью: вера как доминанта сознания и новое значение проблем истории и философии культуры и искусства (бытие как бог-творец, существующее как богосотворенное). Преимущество и различие между античным и христианским философствованием.

2. Аврелий Августин: олицетворение мирового кризиса и одиссея души. Прекрасное и соответственное. Принятие творения. Бог как Совершенство. Лестница красоты. Понимание искусства и его значение в богопознании.

3. Боэций: «последний римлянин». Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Аристотель и христианство: к новому эстетизму теологических трактатов. Проблемы схоластического философствования в области истории и философии культуры и искусства.

4. Св. Фома Аквинский: христианство и «аристотелианская революция». Влияние Св. Августина и Боэция. Эстетизм философии бытия. Сущее как абсолютно совершенное (простая субстанция) и относительно совершенное (составная субстанция); необходимость Абсолютно Простой Субстанции (Абсолютного Совершенства). Значение формы. Прекрасное как совершенное и его признаки.

5. Св. Фома Аквинский: природа человеческого искусства (человек как единственная креативная причина в мире сотворенного). Искусство как богопознание. Стадии творческого процесса. Проблема подражания. Ответственность художника общечеловеческая и артистическая. Св. Фома и Данте. Влияние Св. Фомы на последующую христианскую эстетическую мысль.

Тема 3.

1. Становление византийской истории и философии культуры и искусства. Влияния ветхозаветной и античной традиции на ее формирование.

2. Концепция истории и философии культуры и искусства Псевдо-Дионисия.

3. Проблема образа в византийской истории и философии культуры и искусства как «неподобного подобия» божественного совершенства.

4. Иконоборцы и иконопочитатели: философские аспекты этого процесса.

5. История и философия культуры и искусства исихазма в византийской и древнерусской традициях.

6. Органическое соединение языческой и христианской культуры в древнерусской

традиции.

7. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современной русской религиозной истории и философии культуры и искусства.

Тема 4.

1. Древнеиндийская традиция: индуизм и буддизм о духовном характере прекрасного как выражение абсолютного совершенства. Медитация как путь эстетического постижения. Творчество художника как процесс. Индия и античный мир: циркуляция идей.

2. Древнекитайская традиция: конфуцианство, даосизм, чань-буддизм. Эстетика психической деятельности (психокультура) как завершение эстетического отношения к внешнему миру. Понимание отношения к природе и природы искусства. Традиция и канон как особые объекты эстетического отношения.

3. Японская традиция синтоизм и дзен-буддизм. Влияние китайской культуры и особенности японского художественного опыта.

4. Сохранение традиций индийской, китайской и японской культур. Аспекты взаимоотношений восточного и западного восприятия мира.

Тема 5.

1. А. Баумгартен: введение термина «эстетика» как конструирование самостоятельной области философского знания. Эстетика в свете метафизических занятий А. Баумгартена. Структура эстетики как истории и философии культуры и искусства.

2. И. Кант: доктринальная эстетика («наблюдения за чувством возвышенного и прекрасного»). Влияние английской эмпирической традиции.

3. И. Кант: эстетика как история и философия культуры и искусства в системе «Критик», ее значение в «Критике чистого разума»; «Трансцендентальная эстетика». «Критика практического разума», возможности морального закона и «Критика способности суждения». Аналитика прекрасного. Аналитика возвышенного. Искусство и учение о гении. Идеальные произведения искусства.

4. Ф. Шеллинг: система трансцендентального идеализма и философия искусства. Природа искусства. Искусство и совершенство Абсолюта. Искусство как произвол гения. Творящий художник как сверхчеловек.

5. Г. В. Ф. Гегель: эстетика как история и философия культуры и искусства в универсальной системе идеалистической диалектики. Предмет истории и философии культуры и искусства и его обоснование. Исторические формы искусства. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Идеальное произведение искусства.

6. Немецкая философская эстетическая традиция и немецкий романтизм: проблема взаимосвязи.

Тема 6.

1. Проблемы истории и философии культуры и искусства в теории всеединства В. С. Соловьева. Проблемы совершенного.

2. Искусство как свободная теургия. Софиология и учение о духовно-прекрасном.

3. Миф и символ как эквиваленты совершенства в истории и философии культуры и искусства символистов.

4. Философия космизма и ее эстетические аспекты. Н. Ф. Федоров, К. Малевич, В. Кандинский.

Тема 7-12.

1. Развитие традиционных идей о проблеме совершенного и природе искусства в истории и философии культуры и искусства XX века (Ж. Маритен, Э. Жильсон, П. Флоренский, С. Булгаков).

2. Особенности исследований явлений культуры, искусства и духа в философии жиз-

ни и феноменологии (В. Дильтей, Ф. Ницше, А. Бергсон, О. Шпенглер, Р. Ингарден, М. Дюфрен).

3. Философия и искусство в постижении существования: подход экзистенциализма (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю).

4. Реальная история и философия культуры и искусства Э. Сурио: значение формы. Искусство как формообразование. Прекрасное как очевидное совершенство.

5. Проблема совершенства в истории и философии культуры и искусства персонализма (Ш. Пеги, Э. Мунье, М. Недонсель, П. Рикер, Н. Бердяев).

6. История и философия культуры и искусства постмодернизма: метаморфозы проблемы совершенного.

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В фонды оценочных средств входят различные виды деятельности ассистента-стажера:

- аналитические занятия (обсуждение изложенного преподавателем материала после каждой лекции с целью уяснения практического значения теоретических положений, изложенных в ней);

- доклады, подготовленные под руководством профессора и прочитанные самими ассистентами-стажерами (темы докладов ассистентов-стажеров могут быть взяты как из настоящего тезисного плана, так и избраны самими ассистентами-стажерами по согласованию с профессором, возможными темами для докладов может быть реферирование зарубежной или русской специальной литературы

- вопросы к экзамену.

Процедура экзамена регламентируется Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова».