Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Алтайский государственный университет
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Программа и методические материалы для студентов очной формы-обучения

031500.68 направление «Искусствоведение» (история искусства)

Издательство Алтайского государственного университета

Барнаул 2007

Составитель: к. филос. н., ст. преподаватель, М. В. Давыденко
Редактор: д-р искусствоведения, профессор Т. М. Степанская

Программа и методические материалы рассмотрены на заседании кафедры истории отечественного и зарубежного искусства (протокол № 8 от 29.09. 2007 г.), утверждены учебно-методическим советом факультета искусств (протокол №4 от 04.09.2007г.).

План УМД 2007 г., п. 101

Подписано в печать __ Формат 60x90/16.
Бумага газетная. Печать офсетная.
Усл. п. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ _____

Типография Алтайского государственного университета:
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66

Пояснительная записка

Курс «Философия. Философские проблемы искусствознания» предназначен для студентов дневного отделения специальности «искусствоведение» факультета искусств. Он посвящен рассмотрению предмета, задач и методов философии искусства, ее места в системе дисциплин искусствоведческого цикла. Курса основан на работе студентов с прямыми источниками – трудами мыслителей крупнейших философских направлений и сконцентрирован на проблемах сущности художественного творчества и художественного восприятия..

Цель и задачи данного курса – раскрыть сущность искусства как особой формы мировоззрения, его функций в культуре, рассматриваемую сквозь призму философских концепций различных исторических периодов, а также рассмотреть способы решения основных философских проблем, представленные в истории философской мысли. В рамках курса анализируются философские труды таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Августин Аврелий, Фома Аквинский, Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.

По окончании изучения курса студент должен: 1) **знать** специфику рассмотрения философами феномена искусства; 2) **уметь** работать с философскими категориями и применять их для анализа сущности художественного творчества; 3) **владеть** навыками анализа философских источников. Курс направлен на формирование у студентов гуманистической мировоззренческой позиции на основе приобретенных знаний и развитие навыков анализа философской литературы и источников.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Философия искусства в системе современного знания

Определение, предмет и методы философии искусства. Эволюция представлений о философии искусства как составной части искусствознания. Философия искусства в XX веке. Определение взаимосвязи между философией и искусством. Философия искусства как методологическое основание искусствознания.

Основные этапы философского рассмотрения сущности философии искусства

Философия искусства античности: основные особенности и представители. Идеалистические концепции Платона и Аристотеля. Основные особенности философии искусства в период средневековья.

Философия Августина Аврелия и Фомы Аквинского. Греко-патристическое направление в философии искусства средневековья. Философия искусства эпохи Возрождения: основные особенности и представители. Философия искусства нового времени. Философия искусства эпохи Просвещения. Основные особенности философского рассмотрения искусства в немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. В. Гегель). Философия искусства Ф. Ницше, А. Шопенгауэра.

Сущность художественного творчества.

Эстетическое и художественное сознание: сходство и различие. Процесс рождения художественного образа. Художественно-творческий процесс — произведение искусства — художественное восприятие. Структура художественно-творческого процесса. Искусство как полифункциональная система. Динамика и взаимосвязь социальных функций искусства. .Художественная культура личности и общества, их место и роль в культуре. Проблема классификации видов искусства.

Специфика художественного восприятия

Природа восприятия, его особенности. Психология восприятия. Основные механизмы художественного восприятия. Факторы, обуславливающие восприятие произведения искусства.

СТРУКТУРА КУРСА

Тема 1. Философия искусства в системе современного знания (6 ч).

1) Определение, предмет и задачи философии искусства
2) Философия и искусство, их взаимосвязь
3) Эволюция представлений о философии искусства как составной части искусствознания.
4) Философия искусства как методологическое основание искусствознания

Список литературы

1. Бранский В. П. Искусство и философия. Калининград, 1997.
2. Новейший философский словарь./Сост. и науч. ред. А. А. Грицанов. М., 2001.
3. Грэм Г. Философия искусства: введение в эстетику. М., 2006.

Тема 2. Основные этапы философского рассмотрения сущности философии искусства (20 ч.)

1) Философия искусства античности
2) Философия искусства Средних веков
3) Философия искусства эпохи Возрождения
4) Философия искусства Нового времени

Список литературы

1. Антисери Д., Реале Д. Западная философия от истоков до наших дней: от Возрождения до Канта. Спб. 2002.
2. Басов В. Ф. Античная философия от Фалеса до Аристотеля. М., 2002.
3. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.
4. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1986.
5. Дубова О.Б. Мимесис и пойэсис. М., 2001.
6. Жильсон Э. Философия в Средние века. От истоков патристики до конца XIV века. М., 2004.
7. Кривцун О.А. Эстетика. М., 1998. С. 168-176.
8. Рассел Б. История западной философии. Книги 1-2. Новосибирск, 1994.
9. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

Тема 3. Сущность художественного творчества. (4 ч).

1) Эстетическое и художественное сознание: сходство и различие.
2) Художественно-творческий процесс – рождение художественного образа
3) Искусство как полифункциональная система

Список литературы

1. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1988. С. 22-31.

2. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997. С. 201-250.
3. Киященко Н.И. Эстетика жизни. Ч. 3. М., 2000. С. 22-29.
4. Раппопорт С.Х. Эстетика. Т. 1. М., 2000. С. 75-80. Евин И.А. Синергетика искусства. М, 1993. С. 148-160.

5. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990. С. 142-211.
6. Зись А.Я. Искусство и эстетика. М., 1975. С. 19-101.
7. Искусство: художественная реальность и утопия. Киев, 1992.

Тема 4. Специфика художественного восприятия (6 ч).

1. Природа восприятия, его особенности.
2. Психология восприятия. Основные механизмы художественного восприятия.
3. Факторы, обуславливающие восприятие произведения искусства.

Список литературы

1. Самохин В.Н. Эстетическое восприятие. М., 1985.
2. Синцов Е.В. Рождение художественной целостности. Казань, 1995.
3. Художественная деятельность. Проблема субъекта и объективной детерминации. Киев, 1980.

Семинарские занятия

Семинарские занятия - важная методическая составляющая обучения. Они формируют умение строить устную речь, аргументировано участвовать в обсуждении вопросов, грамотно работать с источниками и литературой; допускаются выступления на основе конспектов.

Тема № 1: Сущность художественного восприятия

1. Природа художественного восприятия
2. Механизмы художественного восприятия
3. Факторы художественного восприятия

Литература

1. Блок Вл. Потребность в искусстве. М., 1997.
2. Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984.
3. Волков Н. Н. Художественное восприятие. 1997.

4. Искусство и социальная психология. М., 1996.
   Кривцун О А. Психология искусства//Психологическое обозрение. 1997. № 4.
5. Малюков А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности. М., 1999
6. Неменский Б.М. Познание искусством. М., 2000.

Тема № 2: Немецкая классическая философия об искусстве.

1. Эстетика Г. Ф. Гегеля. Красота как идея и идеал.
2. Красота в природе и в искусстве. Система искусств

Источник

1. Гегель Г. Ф. Лекции по эстетике. Кн. 1. М., 1985
2. Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 3.

Литература

1. Нарский И. С. Западноевропейская философия 18 века. М., 1973
2. Гулыга А. В. Гегель. М., 1994.
3. История философии. Запад – Россия – Восток. М. 1996
4. Кузнецов В. Н., Мировский В. В., Грязнов Б. С. Западноевропейская философия 18 века. М. 1986

Тема № 3. Философия и искусство как формы мировоззрения

Литература

1. Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград. Янтарный сказ. 1999.
2. Бычков В. В. Эстетика. М., Гардарики. 2002.
3. Зись А. Я. В поисках художественного смысла. Избранные работы. М., «Искусство», 1991.
4. Искусство в ситуации смены циклов. Междисциплинарные аспекты исследования художественной культуры в переходных процессах. М., «Наука», 2002,

5. Столович Л.Н. Философия. Эстетика. Смех. Спб.-Тарту, 1999. 384 с.

Список терминов для экзамена

1. Философия
2. Онтология
3. Гносеология
4. Методология
5. Эстетика
6. Идеализм
7. Материализм
8. Рационализм
9. Эмпиризм
10. Форма
11. Содержание
12. Рефлексия
13. Метафизика
14. Диалектика
15. Антропоцентризм
16. Категория
17. Эстетическая ценность
18. Эстетический идеал
19. Идеал
20. Художественная ценность
21. Художественная целостность
22. Философия искусства
23. Эстетика

Вопросы к экзамену

1. Определение, предмет и методы философии искусства.
2. Эволюция представлений о философии искусства как составной части искусствознания.
3. Философия искусства в XX веке.
4. Определение взаимосвязи между философией и искусством.
5. Философия искусства как методологическое основание искусствознания.
6. Философия искусства античности: основные особенности и представители. Идеалистические концепции Платона и Аристотеля.

7. Основные особенности философии искусства в период средневековья. Философия Августина Аврелия и Фомы Аквинского.
8. Греко-патристическое направление в философии искусства средневековья.
9. Философия искусства эпохи Возрождения: основные особенности и представители.
10. Философия искусства нового времени.
11. Философия искусства эпохи Просвещения.
12. Основные особенности философского рассмотрения искусства в немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Шеллинг, Г. В. Гегель).
13. Философия искусства Ф. Ницше, А. Шопенгауэра.
14. Эстетическое и художественное сознание: сходство и различие.
15. Художественно-творческий процесс — произведение искусства — художественное восприятие.
16. Структура художественно-творческого процесса.
17. Искусство как полифункциональная система. Динамика и взаимосвязь социальных функций искусства.
18. ..Художественная культура личности и общества, их место и роль в культуре.
19. Проблема классификации видов искусства.
20. Природа восприятия, его особенности.
21. Психология восприятия. Основные механизмы художественного восприятия.
22. Факторы, обуславливающие восприятие произведения искусства.

Список раздаточных материалов

1. Схемы, иллюстрирующие содержание и соотношение философских понятий, принципов, закономерностей; основных философских направлений, функций философии, структуры философского знания.
2. Таблицы основных философских направлений, взаимодействия философии с другими гуманитарными науками, концепций исторического процесса, стадий и признаков научного исследования.
3. Тесты для промежуточной проверки знаний студентов.
4. Репродукции художественных произведений

Темы для самостоятельного изучения

1. Философская герменевтика
2. Ценности: понятие и природа. Теории ценностей
3. Эстетика как наука. Предмет эстетики. Методы эстетического исследования
4. Зарождение эстетической мысли. Методы эстетического исследования.
5. Онтологические основания эстетики
6. Бытие и небытие в эстетике и искусстве. Эстетика и синергетика
7. Философско-антропрологический контекст эстетики.....

Список современных компьютерных и мультимедийных продуктов

Используются видео и DVD-материалы, посвященные творчеству крупнейших русских и зарубежных художников.

Библиографический список

Учебники, учебные и учебно-методические пособия

1. Абачиев С. К. Современное введение в философию: методы философии, ее предметы и реальные возможности. Курс лекций. М., 2006.
2. Алексеев П. В. Философия. М., 2002.
3. Басов В. Ф. Античная философия от Фалеса до Аристотеля. М., 2002.
4. Басин Е.Я. Искусство и коммуникация. М., 1999
5. В преддверии философии: духовные искания древнего человека. М.
6. Гадамер Г.-Г. Введение к работе М.Хайдеггера “Исток художественного творения” // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
7. Губин В. Д. Философия: актуальные проблемы. М., 2005.
8. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986.
9. Дубова О.Б. Мимесис и пойэсис. М., 2001.
10. Донских О. Д., Кочергин А. И. Античная философия. М., 1993.
11. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1997. С. 156-195.
12. Жильсон Э. Философия в Средние века. От истоков патристики до конца XIV века. М., 2004.
13. Закс Л.А. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
14. Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1994.
15. Искусство: художественная реальность и утопия. Киев, 1992.

16. Каган М.С. Эстетика как философская наука. Лекция 2. СПб., 1997.
17. Киященко Н.И. Эстетика жизни. Ч. 1. М., 2000. Тема 1.
18. Кривцун О.А. Эстетика. Гл. 1. М., 1998.
19. Малюков А.Н. Психология переживания и художественное развитие личности. М., 1999
20. Неменский Б.М. Познание искусством. М., 2000
21. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1963.
22. Райков В.Л. Биоэволюция и совершенствование человека. Гипноз, сознание, творчество, искусство. М., 1998
23. Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. М., 1994. С. 213-246.
24. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей. СПб., 2001.

Хрестоматии и антологии

1. Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья. Т. 1-2. Спб., 2001-2002.
2. Антология мировой философии. В 4-х т. М., 1969.
3. О свободе. Антология западноевропейской либеральной мысли. М., 1995.
4. Сумерки богов. М., 1989.
5. Хрестоматия по истории философии: учебное пособие для вузов. В з-х частях. Ч. 1. От Лао-цзы до Фейербаха. М., 1997. (главы «Дао де Дзин » и «Лунь-Юй»).
6. Человек. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. XIX век. М., 1995.
7. Это человек. Антология. М., 1995.

Словари и энциклопедии

1. Бачинин В. А. Философский словарь. Спб., 2005.
2. Новая философская энциклопедия. Т. 1-4. М., 2000-2001.
3. Новейший философский словарь. М., 2001.
4. Современная западная философия: Словарь/Сост. и отв. ред. В. С. Малахов. М., 1998.
5. Философия: Всемирная энциклопедия./Гл. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М., 2001.
6. Эстетика // Новая философская энциклопедия. М., 2001. С. 456-466.
7. Эстетика // Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 773-775

Источники

1. Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. М., 1991.
2. Гегель Г. Ф. Лекции по эстетике. Кн. 1. М., 1985.
3. Камю А. Человек бунтующий. М., 1990.
4. Кант И. Основы метафизики нравственности//Сочинения в 6 т. Т. 4. ч. 1. М., 1965.
5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. //Ницше Ф. Соч. В 2 т., Т 2. М., 1992.
8. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.
10. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
11. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность М. 1992.
12. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

Тематический план

№ п/п	Тема	Всего (ч).	Лекции (ч).	Сем. занятия (ч).	Сам. Работа (ч.)
1	Философия искусства в системе современного знания	6	2	2	2
2	Основные этапы философского рассмотрения сущности искусства философии	20	16	2	2
3	Художественное творчество, его сущность	4	2		2
4	Специфика художественного восприятия	6	4	2	
	ИТОГО:	36	24	6	6

Система текущего и итогового контроля знаний студентов

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем проведения семинарских занятий, а также промежуточного тестирования (после изучения каждой из основных тем, предусмотренных в программе). Для итогового контроля усвоения дисциплины предусмотрен экзамен (устный, с элементами тестирования). Форма контроля самостоятельной работы студента – конспектирование философских источников, собеседование по конспекту (в дни консультаций, на семинарских занятиях), включение тем

для самостоятельного изучения в экзаменационные вопросы. Для подготовки тем рекомендуется общий список литературы.