

Министерство образования и науки Республики Марий Эл
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по выполнению практических и самостоятельных работ по дисциплине
ОП.06 Эстетика

43.02.12 Технология эстетических услуг

РАССМОТРЕННО
на заседании ПЦК Общеобразовательных дисциплин
и дисциплин направления «Социальная работа»
Председатель П(Ц)К _____ / В.Н. Петрова/
Протокол №__ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____/Н.П. Житомирова /
«__» _____ 20__ г.

Составитель: Кисель Е.Н., преподаватель высшей квалификационной
категории ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТСТ»

Рецензенты:

- 1) Николаева Е.А., преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОТСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Методические рекомендации
3. Практические задания
4. Список рекомендуемых источников

Введение

Настоящие методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.04 Эстетика 43.02.12 Технология эстетических услуг

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ПК 1.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3.	применять знания эстетики при освоении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности	историю эстетики; место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с философией, историей, психологией; основные категории эстетики; сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы художественного творчества; понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; эстетику внешнего образа человека.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания для обучающихся по участию в семинарах. Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т. п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара. К каждой теме рекомендуются к чтению отдельные работы в области эстетической мысли.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

учебно-методический материал по дисциплине

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины

URL адрес

Наименование

<http://filosof.historic.ru/>

Цифровая электронная библиотека по философии

<http://anthropology.ru>

Электронная библиотека кафедры философской антропологии СПбГУ

<http://etika-estetika.ru/>

Электронная библиотека по этике и эстетике

<http://esthetiks.ru>

Краткий словарь по эстетике

www.philosophy.ru

ИФ РАН

<https://www.tandfonline.com/toc/zjac20/current>

Журнал эстетики и культуры

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

История эстетики

Предмет, методы, функции и структура эстетики

Определение эстетики и эволюция взглядов на сущность «эстетического», соотношение эстетического и художественного. Различение эксплицитной и имплицитной эстетики. Эстетика как часть философской системы. Методы эстетики и поиск новой методологической парадигмы науки. Функции и задачи эстетики. Тенденция к расширению проблемного поля современной эстетики. Интеграция эстетики с культурологией, психологией, социологией, философией. Понятие эстетического сознания, основные эстетические категории и их развитие. Объективно-идеалистическая, субъективно-идеалистическая, дуалистическая, материалистическая и социологическая модели эстетического. Типы, виды и модели эстетики, трансформация эстетической парадигмы в XIX–XX вв.

Эстетическое сознание

Понятие и специфика эстетического сознания. Объект и субъект отражения эстетического сознания. Характеристика основных особенностей объекта эстетического отношения. Реальное объективное бытие – носитель эстетической ценности. Структура эстетического сознания. Массовое обыденное и специализированное эстетическое сознание. Эстетическая потребность. Эстетический идеал. Типы эстетического отношения к действительности и искусство как высшая форма эстетической деятельности. Идея самоценности искусства. Эволюция исторической потребности человека в искусстве. Нормативно-рациоцентрическая и иррационально-духовная тенденции эстетики.

История эстетической мысли

Формирование и артикуляция представлений о прекрасном в позднем палеолите, ранние формы эстетического в культурах Древнего Востока. Специфика и функции искусства в древних евро-афро-азиатских цивилизациях, символизм и канонизм, фундаментальная связь с религиозными верованиями. Первые учения о прекрасном в Древних Египте, Китае, Индии, Греции. Обрядово-магическая (Веселовский, Ницше, Адорно) и трудовая (Бюхнер), палеопсихологическая гипотезы происхождения искусства. Прекрасное как предмет философского рассмотрения в учениях Пифагора, Платона, Аристотеля, первые эстетические категории и концепции: гармония, мера, мимесис, катарсис. Влияние на арабо-мусульманскую эстетику. Понимание красоты и её назначения в западноевропейской средневековой эстетике, рыцарский романтизм, сакральный

аллегоризм и карнавальный натурализм как её основные формы. Эволюция эстетических представлений и категорий в Возрождении, ренессансный гуманизм и его кризис в барокко, математизация эстетики. Рационалистическая эстетика Нового Времени и Просвещения и её критика, трансформации миметической концепции искусства в классицизме (Буало, Дюбо, Баттё). Соотношение рассудочного и чувственного в восприятии искусства, поиск объективного основания эстетической оценки. Искусство как средство нравственного совершенствования народа (Шиллер, Гёте, Дидро, Руссо). Связь мировоззрения эпохи и эстетических категорий, закономерности развитие эстетических понятий и учений.

Становление и развитие эстетики как самостоятельной науки

Эстетические концепции Баумгартена и Канта. Место эстетики в философских системах Канта, Шеллинга и Гегеля. Аналитика прекрасного и возвышенного, основные дефиниции прекрасного, антиномия вкуса в эстетике Канта. Единства истины, добра и красоты, прекрасное как единство идеального и реального в философии искусства Шеллинга, её связь с эстетикой немецкого романтизма. Ревизия миметической концепции, формирование новых эстетических категорий в романтизме (Вакенродер, Новалис, Шлегели, Розенкранц). Искусство как ступень развития абсолютного духа, идеал и его исторические формы в эстетике Гегеля. Варианты классификации искусства Канта, Шеллинга, Гегеля. Эстетические идеи «философии жизни»: искусство как экспрессия. Объективации воли и классификация искусства в эстетике Шопенгауэра, понятие гениальной личности. Аполлоническое и дионисическое начала в эстетической деятельности у Ницше.

Парадигмальный сдвиг и основные направления эстетики XX века. Отрицание традиций, углубление форм художественной опосредованности в искусстве модернизма. Феноменологическая (Мерло-Понти и Дюфрени) и экзистенциалистская (Сартр, Ясперс) эстетика. Новые критерии эстетического и художественного и новые формы манифестации. Герменевтика (Гадамер, Хайдеггер), семиотика искусства (Якобсон, Мукаржовский), рецептивная эстетика (Яусс, Изер, Кемп). Ирония, игровое начало, цитатность, культ аутентичности в искусстве постмодернизма (Эко, Барт, Деррида). Основные положения современной эстетической теории (Жижек, Ставракакис).

Система эстетических категорий; эстетическое как метакатегория.

Эстетические категории – это не только более обобщенные понятия, охватывающие собой более широкий круг жизненных явлений и их эстетических свойств, но и превращенная форма эстетических противоречий, посредствующее звено между несопоставимыми сторонами общечеловечески значимых противоречий, рациональная форма разрешения этих противоречий. Эстетические категории – алгебраическая форма, обобщенно выражающая арифметические (конкретные) подробности эстетических проявлений материальных и духовных процессов.

Расширение категориального аппарата эстетики позволяет постичь искусство во всей его сложности и многообразии, помогает более точно и гибко сформулировать законы эстетического и художественного освоения мира.

Эстетическое – системообразующая метакатегория эстетики.

Эстетическое – метакатегория, то есть самая широкая и фундаментальная категория эстетики. Она отражает то общее, что присуще прекрасному, безобразному, возвышенному, низменному, трагическому, комическому, драматическому и другим эстетическим

свойствам жизни и искусства. Эстетическое было осознано как самостоятельная и основополагающая для системы эстетических знаний категория только во второй половине XX в. До этого разработка коренной категории эстетики – прекрасного – предвосхищала теоретическое осознание и «появление» эстетического (эстетических свойств). в истории эстетики сложились пять теоретических моделей эстетического.

1 модель эстетического (объективно-духовная; объективно-идеалистическая): эстетическое – результат одухотворения мира Богом или абсолютной идеей. Этой модели эстетического соответствует первая модель прекрасного: прекрасное – свет Бога на конкретных вещах и явлениях (Тертуллиан, Фома Аквинский, Франциск Ассизский) или воплощение абсолютной идеи (Платон, Гегель). Божественным одухотворением легко объяснить прекрасное, возвышенное и другие положительные эстетические свойства, но затруднительно – безобразное, низменное, ужасное. Концепция божественной природы эстетического нарушает научный принцип объяснения явлений исходя из их собственной природы.

2 модель эстетического (субъективно-духовная, персоналистская, субъективно-идеалистическая): эстетическое – проекция духовного богатства личности на эстетически нейтральную действительность. Этой модели эстетического полно соответствует вторая модель прекрасного: действительность эстетически нейтральна, источник ее красоты – в душе индивида (Т. Липпс, Ш. Лало, Э. Мейман), прекрасное возникает благодаря «проецированию» (Н. Гартман) духовного богатства человека на действительность; красота – результат интенционального (направленного, активного, «обмысливающего») восприятия предмета субъектом (Ф. Brentano, А. Мейнонг и другие феноменологи). В этой концепции теряется критерий оценки эстетической ценности, в эстетику вторгается волюнтаризм.

3 модель эстетического (субъективно-объективная; дуалистическая): эстетическое возникает благодаря единению свойств действительности и человеческого духа. Этой модели эстетического полно соответствует третья модель прекрасного: прекрасное есть результат соотнесения свойств жизни с человеком как мерой красоты (Аристотель), или с его практическими потребностями (Сократ), или с нашими представлениями о прекрасной жизни (Н. Чернышевский). При такой трактовке возникает двойственность оснований (жизнь/субъект) как эстетического, так и прекрасного и не устраняется волюнтаризм эстетических суждений и оценок.

4 модель эстетического («природническая»; «материалистическая»): эстетическое – естественное свойство предметов, такое же, как вес, цвет, симметрия, форма (Д. Дидро и другие французские материалисты). У этой концепции четыре ахиллесовы пяты: 1) если эстетическое — такое же свойство природы, как ее физические и химические свойства, то неясно, почему его изучением не занимаются естественные науки; 2) инструмент, с помощью которого можно измерить эстетические свойства предмета – вкус – принципиально отличается от весов и иных приборов, измеряющих физические свойства предметов; 3) «природническое» понимание эстетического лишает эстетику монизма: оказывается невозможным, исходя из единого основания, объяснить основные категории; 4) природническая концепция оказывается не в состоянии объяснить сущность эстетического в сфере социальной жизни и в искусстве.

5 модель эстетического («общественная» концепция): эстетическое – объективное свойство явлений, обусловленное их соотнесенностью с жизнью человечества (общечеловечески значимое в явлениях). Эстетическое появляется благодаря деятельности людей, втягивающей все в мире в сферу человеческих интересов и ставящей все в определенные отношения к человечеству. Этой модели эстетического полно соответствует

пятая модель прекрасного: прекрасное есть явления с их естественными качествами, втянутые человеческой деятельностью в сферу интересов личности и обретающие положительную ценность для человечества как рода.

Основные подходы и концепции эстетики

Социология искусства

Искусство как социальное явление. Искусство как концентрированное выражение общественной практики, обобщение «опыта отношений» и форма общественного сознания. Социальные детерминанты эстетического. Раса, среда и момент как принципы эстетики Тэна. Понятие национального вкуса, вкуса эпохи (Локк, Чернышевский). Позитивистская эстетика (Конт, Тэн, Лало, Сурио).

Личное, классовое, национальное, интернациональное в искусстве. Искусство в социальной системе разделения труда и потребления. Социальные функции искусства (общественно-преобразующая, компенсаторная, символическая, познавательно-эвристическая, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая и суггестивная). Искусство в отношениях с политической властью и экономикой (официальное/андеграундное и массовое/элитарное искусство).

Социально-символическая эстетика (Дункан, Кассирер, Парсонс): искусство как институт производства, хранения и передачи символов. Проблема социальной дифференциации и показное потребление искусства у Веблена. Теория социокультурной динамики искусства Сорокина. Марксистская эстетика. Искусство как средство пропаганды политической идеологии (Беньямин, Дебор) и революционные задачи искусства (Адорно, Маркузе).

Психология искусства

Становление психологии искусства. Психология искусства как междисциплинарное научное направление, его структура и основные подходы. Опыт творчества и восприятия произведений как психологические явления. Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Природа и сфера действия интенции творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство. Нейродинамика творческой деятельности; взаимодействие механизмов возбуждения и торможения и их влияние на процессы художественного творчества.

Эксперименты психологической эстетики (Фехнер, Вундт, Кюльпе) и теория вчувствования (Липпс, Фолькельт), поиск универсальных регулярностей переживания художественных произведений. Проблема эстетического восприятия у неокантианцев (Герbart, Риккерт) и теория эстетической ценности (Й. Кон, Б. Христиансен). Эстетика «чистого» чувства Г. Когена. Исследования эстетического опыта в англо-американском позитивизме (Ричардс, Дьюи, Манро): синестезия и системность, организованность и коммуникативность эстетического опыта.

Психоаналитическая эстетика (Фрейд, Лакан, Кристева): художественное творчество как сублимация влечений и терапия. Концепция архетипов Юнга как праформ коллективного бессознательного, выраженных в символической деятельности мифологии и искусства. Психологические концепции, направленные на анализ формы произведения, и их законы (Арнхейм и Выготский) в сопоставлении с формалистской эстетикой (Циммерман, Ганслик, Гильдебрандт, Шкловский).

Морфология искусства

Системный анализ критериев классификации и видов искусств в эстетической теории М.С. Кагана. Источник многообразия видов искусств. Онтологический и семиотический критерии морфологии искусства. Временные, пространственный и пространственно-временные искусства, фактор изобразительности и выразительности. Прикладное искусство. Цирк. Архитектура. Декоративное искусство. Живопись и графика. Скульптура. Литература. Театр. Музыка. Хореография. Фотография. Кино. Телевидение. Социальная потребность и развитие видов искусства. Формальный и исторический подход к проблеме стиля. Проблема рода (жанра) в искусстве.

Историческая тенденция расхождения искусств. Историческая тенденция взаимодействия и синтеза искусств. Актуальный вид искусства и его историческая подвижность. Репрезентативные виды искусства и их историческая динамика. Развитие науки и техники и перспективы взаимодействия искусств.

Эстетика повседневности

Включение повседневности в круг культуры. «Жизненная среда» как пространство существования искусства. Искусство и быт. Фольклор и его современная форма. Эстетическое оформление социальной и гендерной роли (костюм и мода), пространства и значимых мест (жилища, сады и парки), ритуализированных форм общения и общественно значимых событий (ухаживаний, приема пищи, гостей, праздника, погребения и пр.). Историческая трансформация этих форм.

Дизайн как художественно-техническое конструирование. Функциональное и эстетическое в прикладных искусствах и дизайне. Тиражируемость предметов искусства и расширение круга потребителей. Семиотика вещей повседневности и архетипы массового сознания как проблема современной эстетики. Научные технологии и экономическая целесообразность как факторы развития дизайна.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

История эстетической мысли
Ранние формы эстетического

Цель: осмыслить особенности формирования эстетического мироощущения.

Задачи: выявить связь древнейших форм графики, пластики и архитектуры с магическими обрядами и культурами.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: хаос и порядок, магия и миф, дубликация, условность, схематизм, символизм.

Начало художественной активности и становление искусства.

«Искусство» палеолита, его основные черты и особенности. Магическая и мифологическая стадии эстетического освоения действительности: сакрализация природы, определяющая роль религиозных верований в анонимной эстетической деятельности. Анализ тем и сюжетов артефактов позднего палеолита, мезолита и неолита, а также произведений древнейшего искусства Шумера, Ассирии, Вавилона и Египта с целью выявить функции эстетических объектов и закономерности зарождения искусства в более поздних древних культурах (графические и скульптурные изображения божеств, человека, животных или типичные древние сакральные постройки – зиккурат, пирамида и теокалли).

Вопросы для дискуссии

1. Стремление первобытного человека к прекрасному является фундаментальной потребностью или формируется в результате длительной психобиоэволюции?
2. Применимо ли понятие прогресса к художественно-эстетической деятельности? В каком отношении?

Основная литература

1. Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства. – М., 2007.
2. Семенов В. А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. – СПб., 2008.
3. Головин В. П. От амулета до монумента. – М., 1999.
4. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 2012.
5. Шер Я. А. Доистория искусства: происхождение и начальная эволюция. – М., 2017.

Дополнительная литература

1. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.
2. Борев Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
3. Боброва С. Л., Иконников А. В., Кириченко Е. И. Художественные модели мироздания. В 2-х т. Т. 1. – М., 1999.

Семинар 2. История эстетической мысли

Цель: реконструировать основные положения имплицитной и эксплицитной эстетики Древних Китая, Индии, Греции, а также периодов Средневековья и Возрождения, Нового Времени и Просвещения.

Задачи: осмыслить содержание первых эстетических понятий и проследить их развитие в последующие периоды.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: гармония, космос, мера, канон, калокагатия, мимесис, катарсис, трагедия, комедия, раса, дхвани, ци, юнь, цюй, адабе, ваби, саби, югэн, возвышенное, пропорции, прямая и обратная перспектива.

Становление эстетической рефлексии в древнеиндийской, древнекитайской и древнегреческой философии. Особенности вторичного влияния на эстетическую мысль Древней Японии и арабо-мусульманского Востока. Символизм и канонизм древнего искусства, воздействие религиозных и философских представлений эпохи на эстетическую мысль. Первые эстетические учения и труды, основные эстетические идеи «Канона» Поликтета, «Пира» и «Государства» Платона, «Поэтики» Аристотеля, «Натьяшастры» Бхараты, «Кавьяланкары» Бхамани и «Кавьяпракаши» Мамматы, «Дхаваньялоки» Анадаварад- ханы и «Дхаваньялокачаны» Абхинавагупты, «Дянь Лунь» Цао Пэя и «Категорий старинной живописи» Сё Хэ, «Сасамэгото» Соги Синкэя.

Рецепция и трансформация эстетических категорий в мысли средневековых и ренессансных авторов, новоевропейских и просвещенческих мыслителей. «О сверхчувственной красоте» Плотина и формирование мистического направления эстетики. Сравнительный анализ эстетических идей Платона, Аврелия Августина и Фомы Аквинского, Аристотеля и Горация, Витрувия и Альберти. Особенности византийской эстетики, сущность и функции иконы. Эстетический смысл математических понятий (число, симметрия и асимметрия, пропорции и перспектива) в ренессансной эстетике. Вкус и нравственное воспитание народа в новоевропейской эстетической мысли.

Вопросы для дискуссии

1. Требуется ли художественно-эстетическая деятельность управления и цензуры со стороны социальных и политических институтов? Почему?
2. Какова роль эстетического в научном познании? Как соотносятся рациональное и чувственное в эстетическом и научном мышлении?
3. Является ли искусство только отражением действительности? Почему?

Основная литература

1. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
2. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб., 2011.
3. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
4. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. – М., 1994.
5. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера / Сост. В. В. Малявин. М., 2004.
6. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – М., 2015.
7. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.

Дополнительная литература

1. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.

2. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
3. Художественная культура в докапиталистических формациях. – Л., 1984.
4. Духовная традиция и общественная мысль в Японии XX века. М, СПб., 2014.

Герой как зеркало эстетических категорий эпохи

Цель: выявить и осмыслить связь мировоззрения эпохи с художественно-эстетической деятельностью.

Задачи: реконструировать на основе значимых произведений художественной литературы мировоззренческие основы эстетических концепций отдельных исторических периодов.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: космоцентризм, трагическое и судьба, теоцентризм, мистерия, мученичество и утешение, антропоцентризм и индивидуализм, ренессансный гуманизм и барокко, рационализм и сенсуализм, внеисторичность и историчность, идеализм и романтизм, психологизм и метафизическая типизация, позитивизм, иррационализм, реализм и авангардизм, деконструкция и ирония.

Художественная концепция Античности: герой живёт и борется в прекрасном и трагическом мире, полном роковых обстоятельств.

На основе одного из произведений древнегреческой трагедии (Софокл «Царь Эдип», «Антигона», Еврипид «Медея») проанализировать связь художественной концепции с космоцентризмом: героика, гармония свободы и необходимости.

Художественная концепция Средневековья: герой рыцарского романтизма и сакрального аллегоризма осуществляет высшую необходимость. На основе одного из рыцарских романов («Парцифаль»,

«Повесть о сэре Ланселоте и королеве Гвиневре» или «Тристан и Изольда») проанализировать связь с теоцентризмом: сакральный пафос подчинения божеству, героизм в сражениях и мученичество в любви, утешение.

Художественная концепция Возрождения: герой – титаническая личность, свободная в своих действиях, сражается с морем бед, чтобы победить их (ренессансный гуманизм), и ценит красоту и прелести жизни, но полон ощущения тщетности бытия и обреченности добра в борьбе со злом (барокко). На основе «Гамлета» Шекспира,

«Потерянного рая» Мильтона проанализировать связь антропоцентризма с гуманизмом и барокко: свобода личности и её внимание на действительности, «земной» смысл жизни.

Художественная концепция Нового времени и Просвещения: человек как разумная и чувственная личность, регламентированная обстоятельствами, борющаяся со злом и совершающая его. На основе произведений «Федра» Расина или «Тартюф, или Обманщика» Мольера, «Юлия, или Новая Элоиза» Руссо или «Фауст» Гёте,

«Разбойники» Шиллера или «Человек, которые смеётся» Гюго проанализировать связь: философского рационализма с классицизмом (идеализированный возвышенно-героический образ, гражданский пафос без историчности и психологизма); сенсуализма с просветительским реализмом сентиментализмом (человек в его естественном состоянии и обыденности, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу, существует в меняющемся мире), идеализма – с романтизмом (инициативный человек, яростный индивидуалист, требующий свободы общественных от условностей и стереотипов, борется со злом, принципиально неуничтожимым).

Современная художественная парадигма: человек в его этической, психической, биологической и социальной детерминациях существует в сложных отношениях с хаотической или враждебной реальностью и вынужденно трансформируется. На основе произведений «Госпожа Бовари» Флобера или «Нетерпенье сердца» Цвейга, «Человек-зверь» или «Тереза Ракен» Золя, «Сельский врач» или «Превращение» Кафки, «Недоразумение» Камю или «В ожидании Годо» Беккета, «Герой нашего времени» Лермонтова или «Анна Каренина» Толстого, «Имя розы» Эко или «Женщина французского лейтенанта» проанализировать связь позитивизма и иррационализма с импрессионизмом (утончённая, лирически отзывчивая, впечатлительная личность, способная видеть красоту мира, страдает и гибнет в мире хаоса и беспорядка), натурализмом (человек как высокоорганизованная биологическая особь со всеми патологическими проявлениями активно действует в несовершенном, но устойчивом вещно-материальном мире), экспрессионизмом (смятенный, отчуждённый человек без качеств во враждебном и хаотическом мире), экзистенциализмом (одиноким человеком в мире абсурда), реализмом (несовершенный человек как носитель типического характера в типических обстоятельствах несовершенного мира); деконструктивизма и иронии – с постмодернизмом (безликий манипулируемый индивид массы в грубом и жестоком мире, полном случайных событий).

Практические рекомендации: форма практического занятия подразумевает интерактивность и непосредственное участие всех студентов в работе, их свободное общение с преподавателем. Для успешного освоения материала рекомендуется работа студентов в командах/ группах, в случае малочисленных учебных групп эту рекомендацию следует игнорировать. Рабочая группа/студент развернуто излагает тему, после чего отвечает на вопросы, делает уточнения или замечания к другим сообщениям, свободно проводит параллели.

Основная литература

1. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
2. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
3. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
4. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
5. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.
6. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.

Дополнительная литература

1. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. – М., 2009.
2. Силюнас В. Ю. Стиль жизни и искусства. – СПб., 2000.
3. Жаринов Е. В. Лекции о зарубежной литературе. От Гомера до Данте. – М., 2018.
4. Жаринов Е. В. От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику. – М., 2018.

Эстетические категории

Цель: выявить, осмыслить и соотнести основные эстетические категории.

Задачи: анализ и соотношение эстетических категорий как узловых моментов эстетического познания

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: эстетическая категория, метакатегории, прекрасное, безобразное, возвышенное, трагическое, комическое, низменное, ужасное, хаос, гармония, мимезис, катарсис, гротеск, эффект неожиданности, эмоциональная критика, многообразие оттенков.

Структура эстетического знания предполагает наличие системы эстетических категорий и дефиниций. Рассмотрим существующие в современной российской научной литературе различные принципы организации системы эстетических категорий. Так, например, М.С. Каган полагает, что во главе системы необходимо поставить категорию эстетического идеала (в его аксиологическом аспекте), Н.И. Крюковский утверждает, что «в эстетике в центре системы категорий должна находиться... категория прекрасного...». В.М. Жартов в основе этой системы ставит соотношение «исходных категорий: совершенства и несовершенства». А.Я. Зись выделяет три группы эстетических категорий: специфические (героические, величественные и т.д.), структурные (мера, гармония и т.д.) и негативные (безобразное, низменное). Э.Г. Красностанов и Д. Д. Средний также предлагают три группы эстетических категорий: категории эстетической деятельности, категории общественной жизни, категории искусства. И. Л. Маца считает основными эстетическими категориями гармонию и красоту, которые в процессе эволюции модифицировались и изменялись.

В своих исходных моментах принципы систематизации должны носить философско-эстетический характер.

Е. Г. Яковлев считает, что при определении структуры системы необходимы:

- 1) онтологически-феноменологические и социально-гносеологические аспекты;
- 2) определение принципов субординации и координации эстетических категорий;

3) выделение основной универсальной эстетической категории, вокруг которой организуется вся система.

В эстетике есть категория, которая выступает как метакатегория науки – это категория эстетического.

Предлагаемая Ю. Б. Боревым эстетическая система основывается на передаче ведущего значения новой, более широкой фундаментальной категории «эстетическое», охватывающей и прекрасное, и возвышенное, и безобразное, и низменное, и трагическое, и комическое, и ужасное, и чудесное. Ныне в расширившийся предмет эстетики входят эстетические свойства действительности, процесс эстетического освоения мира человеком, эстетическая рецепция (восприятие искусства и эстетических свойств действительности), проблемы понимания художественного смысла произведения и многое другое. Такая эстетическая система уже не может держаться только на «прекрасном», хотя его исключительное значение сохраняется: о чем бы ни повествовало произведение, оно должно быть прекрасным и доставлять читателю или зрителю эстетическое наслаждение.

Эстетическое как основание современной эстетической системы позволяет объяснить: 1) эстетические категории – как наиболее общие понятия, отражающие общечеловечески значимые свойства действительности, выражающие разную степень освоенности обществом жизненных явлений, а искусство как сферу свободного владения миром и освоения по законам красоты его эстетического богатства (проблемы эстетических свойств действительности, эстетического отношения к ней, эстетической деятельности); 2) онтологию искусства (проблемы произведения и его социального бытия) — как проявление эстетического смысла и эстетической ценности художественного текста в процессе «диалога» жизненного и художественного опыта автора с опытом реципиента (воспринимающего читателя, зрителя или слушателя); 3) стадии художественного развития (проблемы художественного процесса) – как эстетические ценности, развернутые в пространстве, а затем во времени (рождение историзма), а ныне хронотопически (в единстве времени и пространства).

Система эстетических категорий, предложенная Е.Г. Яковлевым выглядит следующим образом:

Эстетическое (универсальная категория):

1) эстетические категории, отражающие объективные состояния (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое);

2) эстетические категории, отражающие духовно-практическое освоение мира (эстетический идеал, эстетический вкус, эстетическое чувство);

3) эстетические категории, отражающие мир субъекта социально-духовной жизни (искусство, художественный образ, творчество).

Система эстетических категорий, предложенная Ю.Б. Боревым, включает в себя следующие типы: метакатегория (эстетическое), категории эстетической деятельности (эстетическое освоение, дизайн, художественное проектирование, эстетическая ориентация, вкус, идеал, мера), категории (прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое, безобразное, низменное) и понятия (прелестное, грациозное, изящное, чудесное, трогательное, ужасное, трагикомическое) эстетических свойств и отношения искусства к действительности, категории гносеологии искусства (художественный образ,

метод и т.д.), категории социологии искусства (народность, национальное, общечеловеческое и т.д.), категории аксиологии искусства (эстетический идеал, ценность, шедевр и т.д.); категории онтологии искусства (художественное произведение, стиль и т.д.); категории теоретической истории искусства (художественный процесс, направление и т.д.), категории антропологии искусства (автор, художник, этап творчества и т.д.), категории творческой генетики искусства (замысел, набросок и т.д.), категории психологии искусства (способность, талант, гений и т.д.), категории восприятия искусства (реципиент, публика и т.д.), категории морфологии искусства (виды: литература, театр, кино и т.д., роды: эпос, лирика, роман и т.д.), категории структуры искусства (художественный текст, контекст и т.д.), категории семиотики искусства, категории риторики искусства, категории поэтики и т.д. Итак, предлагаемая эстетическая система строится на основе фундаментальной категории – эстетическое, трактуемой как ценность предметов для человечества как рода. Это придает эстетике мировоззренческий характер и делает ее философской дисциплиной. В отличие от философии, сосредоточивающейся на проблеме человеческого смысла бытия и на постижении сущности природы, общества и мышления, эстетика сосредоточивается на проблеме человеческого значения бытия и его многообразных проявлений (постижения их ценности).

Вопросы для дискуссии

1. Понятие «эстетическая категория». Эстетические категории как узловые моменты эстетического познания.
2. Категория прекрасного в античной философии, в классическом немецком идеализме и в современной эстетической теории.
3. Проявления прекрасного в природе, обществе, сознании, культуре. Прекрасное и эстетический идеал.
4. Категория безобразного. Соотношение прекрасного и безобразного в искусстве.

Основная литература

1. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб., 2011.
 2. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
 3. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 2000.
 4. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
 5. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
 6. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.
- Дополнительная литература

1. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
2. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.

Основные подходы и концепции эстетики

Социология и психология искусства

Цель: изучение основных проблем, концепций и специфики подхода социологии и психологии искусства.

Задачи: анализ социальных условий, механизмов и закономерностей существования и развития искусства; осмыслить понятие эстетического опыта и его детерминанты в современных эстетических концепциях.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: раса, среда, момент, объективные детерминации искусства, классовое сознание, массовое и элитарное искусство, традиционное и авангардное, динамика искусства, идеалистическая, идеационная и чувственная форма искусства, бессознательное, фантазирование, сублимация, терапия, архетипы, катарсис, закономерности эстетического переживания и опыта.

Становление социологии искусства, художественно-эстетическая деятельность в системе общественного производства в «Философии искусства» Тэна и «Социологии искусства» Фриче. Становление и развитие социального статуса художника: цех-школа-авторский стиль. Социокультурная динамика искусства и циклическая схема его развития в «Кризисе нашего времени» Сорокина. Проблема восприятия искусства публикой, социальные оценки новых направлений и их судьба «Дегуманизации искусства» Ортеги-и-Гассета. «Товарный фетишизм», искусство как индустрия образов. Искусство как объект потребления и экономических отношений, формирование спроса на произведение. Научно-технический прогресс и его влияние на развитие искусства, появление новых видов искусств и их трансформация эстетического восприятия в «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости» Бенямина.

Неудовлетворенные желания и комплексы, либидо и фантазия в психоаналитической эстетике на основе произведений «Достоевский и отцеубийство» и «Художник и фантазирование» Фрейда. Творчество в рассмотрении психоанализа Лакана, Кристевой и Бланшо. Архетипы как праформы коллективного бессознательного и их роль в символической и художественной деятельности на основе «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» Юнга. Архетипические образы, темы и сюжеты в мировом искусстве и их анализ. Критика фрейдизма в эстетике, понятие катарсиса, соотношение фабулы и сюжета, принцип уничтожения формой содержания в «Психологии искусства» Выготского. Объективные принципы эстетического восприятия в эмпирической эстетике Фехнера и в «Искусстве и визуальном восприятии» Арнхейма, анализ основных законов эстетического переживания и их критика. Рассмотрение психологического эффекта композиции, колера, перспективы и пропорций на примерах конкретных произведений живописи, скульптуры и архитектуры по выбору студентов. Искусство как экзистенциальная ценность, психологические функции искусства.

Вопросы для дискуссии

1. Возможен ли прогресс в искусстве, почему и в какой форме?
2. Почему художественная идея так дорого стоит? (акула в формалине за 12 млн. долларов)

3. Почему нельзя в XXI веке писать, как Микеланджело?
4. Возможен ли конец искусства? Почему?
5. Главнейшее искусство – театр, поэзия, музыка, кино или..?
6. Существует ли современный эстетический идеал? Каков он?

Основная литература

1. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб., 2011.
2. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 2000.
3. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
4. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
5. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 2012.
6. Новиков А. В. От позитивизма к интуитивизму. – М., 1976.
7. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.

Дополнительная литература

1. Американская философия искусства. – Екатеринбург., 1997.
2. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
3. Мигунов А. С., Ерохин С. В. Алгоритмическая эстетика. – СПб., 2010.
4. Рокмакер Х. Р. Современное искусство и смерть культуры – СПб., 2004.
5. Искусствоведение: методы точных наук и семиотики/ сост. Ю. М. Лотмана. – М., 2007.
6. Огден Т. Мечты и интерпретации. – М., 2001.

Морфология искусства

Цели: освоить современную морфологическую теорию искусства.

Задачи: проанализировать основные понятия, принципы и строение искусства, качественное своеобразие видов искусства, стилей и жанров.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: онтологический и семиотический критерии классификации искусства, род, вид и жанр искусства, стиль.

Исторические формы систематизации видов искусства и их критерии классификации. Семиотический и онтологический принципы классификации искусства в «Морфологии искусства» Кагана. Временные, пространственные, пространственно временные искусства, простые и синтетические искусства и изобразительность и выразительность творчества как критерии дифференциации искусства. Соотношение рода и жанра. Стиль, аспекты его определения в «Проблеме художественного стиля» А.Ф. Лосева. Национальные и мировые стили и их характерные признаки, черты и элементы. Актуальные виды и жанры искусства. Игра «Угадай художника». Новые формы художественной артикуляции: перформанс, хэппенинг, инсталляция. Тело художника как инструмент и средство художественного выражения. Явление сериала в литературе и кино. Технологическое искусство, опт-арт и кинетизм, искусство «новых media».

Практические рекомендации. Игра «Угадай художника» подразумевает домашнюю подготовку студентов, им предлагается проанализировать элементы художественных произведений (3-5 общеизвестных мировых шедевров) и во время занятия описать эти элементы. Следует обратить внимание на композиционные решения, тип мазка и выбор цвета в живописи, стилистические особенности художественных направлений и выбор способа и формы изложения в литературе, характерные особенности преобразования пространства, массы и объема, тип обработки поверхности и выбор сюжета и материала – в скульптуре и архитектуре. Преподаватель осуществляет функцию модератора, он назначает ведущего и угадывающего. Угадывающий может задавать дополнительные вопросы ведущему и должен назвать имя писателя, живописца, скульптора или архитектора. Либо ведущий может обращаться ко всей группе, а не только к конкретному студенту. В любом случае оценивается не только точность и скорость ответа, но и корректность и подробность описания, общение обоих участников. Проведение игры не должно занимать более 30% времени семинара.

Вопросы для дискуссии

1. Почему в современном искусстве актуальны интерактивные виды творчества?
2. Возможно ли появление нового «Большого» стиля на современном этапе? Почему?

Основная литература

1. Боров Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
2. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
3. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
4. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб, 2011.
5. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2015.
6. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.

Дополнительная литература

1. Елинер Н. Г. Стиль и стилеобразование в истории западноевропейского искусства. Системно-синергетический подход. – СПб., 2003.

2. Лармин О. В. Художественный метод и стиль. – М., 1964
3. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Ноэл Райли. – М., 2012.
4. Власов В. Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура. В 2 т. – СПб., 1995.

Эстетика повседневности

Цели: определить круг эстетических явлений повседневности, их специфику и тенденции развития.

Задачи: проанализировать основные формы эстетического в повседневной жизни.

Оснащение занятия: экран, проектор

Норма времени: 2 часа

Основные понятия: прикладное и декоративное искусство, эстетика среды и жизни, костюм и мода эстетика общения, дизайн.

Расширение предметного поля в эстетике XX века и релятивизация эстетического мышления. Постмодернистская ирония и цитатность. Концепция смерти автора и рождения читателя Р. Барта. Анализ эстетического смысла смеха и карнавала в труде Бахтина

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», садово-паркового искусства у Лихачева, оформления внешности, жилища и коммуникации. Мода как форма социальной хронометрии и управления вкусом. Дизайн, его история и связь с изобразительным искусством. Дизайн и пропаганда. Китч в быту и искусстве. Искусство, псевдоискусство и антиискусство.

Вопросы для дискуссии

1. «Эстетизация всего»: за и против.
2. Индустрия красоты и её противоречия.
3. Почему так много юмористических передач на российском ТВ?

Основная литература

1. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
2. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
3. Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. – СПб.: СПбГАК, 1994.
4. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
5. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Ноэл Райли. – М., 2012.

6. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.

Дополнительная литература

1. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб., 2013.

2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2015.

3. Власов В. Г. Стили в искусстве. Архитектура, графика. Декоративно-прикладное искусство. Живопись, скульптура. В 2 т. – СПб., 1995.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Эстетика как гуманитарная наука предполагает особый способ постижения своего предмета через:

А. рационализацию художественного мира,

Б. переживание,

В. описание мира при помощи символов.

2. Культура и искусство

А. можно рассматривать как синонимичные понятия,

Б. различаются своим основным предметом,

В. составляют неразрывное единство, но не тождественны друг другу.

3. Искусство направлено на...

А. изучение сущности вещей,

Б. постижение общего и закономерного в вещах,

В. создание художественных образов, на вымысел событий.

4. Какие 2 категории не являются эстетическими?

А. красота,

Б. симпатия,

В. вкус,

Г. возвышенное,

Д. трагическое,

Е. симметрия.

5. Обобщенное отражение действительности в форме конкретного индивидуального явления называется

- А. вид искусства,
- Б. художественное выражение,
- В. художественный образ,
- Г. форма искусства.

6. Какое понятие эстетики по своему значению является более широким?

- А. красота,
- Б. прекрасное,
- В. вкус.

7. Какую функцию выполняет искусство, формируя художественный вкус, творческий дух, ценностные ориентации?

- А. воспитательную,
- Б. эстетическую,
- В. информационную,
- Г. гедонистическую.

8. Кем был введен термин «Эстетика»?

- А. Сократом,
- Б. Баумгартеном,
- В. Платоном,
- Г. Буало.

9. Какую функцию выполняет искусство, выступая средством просвещения и образования?

- А. познавательно-эвристическую,
- Б. преобразующую,
- В. воспитательную,
- Г. коммуникативную.

10. Целью какого вида искусства являются создания сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности людей?

- А. декоративного,
- Б. прикладного,
- В. архитектуры,
- Г. скульптуры.

11. Творчество есть ответ человека Богу, ибо своим творчеством, человек продолжает божественное дело творения, утверждает

- А. Н. Бердяев,
- Б. В. Соловьев,
- В. Л. Толстой,
- Г. Ф. Достоевский.

12. Кто из мыслителей впервые теоретически осмыслил безобразное в искусстве?

- А. Платон,
- Б. Аристотель,
- В. Сократ,
- Г. Пифагор.

13. Что такое калокагатия?

- А. гармония внешнего и внутреннего,
- Б. подражание,
- В. представление,
- Г. внешняя красота.

14. Кто из философов Древней Греции утверждал, что прекрасное всегда полезно, прекрасное – то, что разумно, что имеет смысл?

- А. Сократ,
- Б. Аристотель,
- В. Платон,

Г. Эпикур.

15. Какой вид искусства по своей природе является синтетическим, включающим в себя другие виды?

А. литература,

Б. театр,

В. живопись,

Г. кино.

16. Какую функцию выполняет искусство, доставляя людям наслаждение?

А. коммуникативную,

Б. воспитательную,

В. гедонистическую,

Г. компенсаторную.

17. «Шкала» эстетической оценки:

А. правильность – неправильность,

Б. приятное – неприятное,

В. полезное – вредное,

Г. прекрасное – безобразное,

Д. священное – греховное.

18. Как иначе называется эпоха Ренессанса?

А. Просвещения,

Б. Возрождения,

В. Средневековья,

Г. Античности.

19. Выделите в данных понятиях 2 формы проявления эстетического:

А. добро,

Б. прекрасное,

В. счастье,

Г. комическое.

20. Как называется область эстетики, важнейшими проблемами которой являются создание, передача и восприятие эстетической информации с помощью TV, радио, компакт-дисков, интернета и другими массмедиа?

- А. эстетика действительности,
- Б. теоретико-информативная эстетика,
- В. эстетика искусства,
- Г. техническая эстетика.

21. Определите 2 основные художественные направления Нового Времени:

- А. классицизм,
- Б. ренессансный гуманизм,
- В. романтизм,
- Г. сентиментализм.

22. Как называется область эстетики как науки, анализирующей эстетические, экономические, технические, гигиенические проблемы, способствующие оптимизации условий деятельности человека?

- А. эстетика искусства,
- Б. теоретико-информативная эстетика,
- В. техническая эстетика,
- Г. практическая эстетика.

23. Какие 2 жанра были предпочтительны для средневековой литературы?

- А. роман,
- Б. сонет,
- В. житие,
- Г. новелла.

24. Что такое эстетика?

А. гуманитарное учение, предметом которого является мораль, центральной проблемой – соотношение Добра и Зла;

Б. наука о прекрасном, о природе и закономерностях эстетического освоения действительности, о творчестве по законам красоты;

В. создание художественных произведений.

25. Назовите 2 художественных направления искусства Западной Европы 12–16 вв.:

А. романский,

Б. готический,

В. реализм.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997.
2. Американская философия искусства. – Екатеринбург., 1997.
3. Борев Ю. Б. Эстетика. – М., 2005.
4. Бранский В. П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии худож. произведения на примере истории живописи. – Калининград, 1999.
5. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2016.
6. Введение в теорию художественной культуры / Л. М. Мосолова, М. С. Каган, В. Д. Лелеко и др. – СПб., 1993.
7. Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение Итальянского Возрождения. – СПб., 1999.
8. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2015.
9. Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. – М., 1997.
10. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – М., 2000.
11. Гомбрих Э. История искусства. – М, 1998.
12. Грякалов А. А. Структурализм в эстетике. – Л., 1989.
13. Гуревич В. П. Эстетика: учеб. для СПО. – М.: КноРус, 2019.
14. Елинер Н. Г. Стиль и стилеобразование в истории западноевропейского искусства. Системно-синергетический подход. – СПб., 2003.
15. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996

16. История эстетики / Отв. ред. В. В. Прозерский, Н. В. Голик. – СПб, 2011.
17. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. – М., 1962–1967.
18. Кривцун О. А. Эстетика: М.: Юрайт, 2017.
19. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
20. Лелеко В. Д. Эстетика повседневности. – СПб.: СПбГАК, 1994. Лосев А. Ф. История Античной эстетики в 8 т. – М., 1963–1994.
21. Маньковская Н. Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. – М., СПб., 2009.
22. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 2012
23. Никитина Н. Н. Классическая философия искусства: – М., 2015.
24. Новиков А. В. От позитивизма к интуитивизму. – М., 1976.
25. Овсянников М. Ф. История эстетической мысли. – М., 1984.
26. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.
27. Современная книга по эстетике. - М.: Издательство иностранной литературы, 2016.
28. Современная литературная теория: Антология / Сост. И. В. Кабановой. – М., 2004.
29. Шер Я. А. Доистория искусства: происхождение и начальная эволюция. – М., 2017.
30. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. – М., 2015. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Ноэл Райли. – М., 2012.
31. Эстетика немецких романтиков. Сборник / Сост. А. В. Михайлова. – СПб., 2006.
32. Эстетика: учеб.-метод. пособие. – Череповец, 2020.