

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра психологии и педагогики

Эстетика

*(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)*

Минск 2007

УДК 7.01(075.8)

Учебно-методический комплекс «Эстетика» для студентов дневной формы обучения рассмотрен на заседании кафедры психологии и педагогики.

Протокол № 10 от 30 мая 2007 года

Составитель: старший преподаватель Ирина Викторовна Фролова

Содержание

Модуль – 0. Введение в курс	4
Модуль – 1. Теоретические основы эстетики.....	7
Модуль – 2. История эстетической мысли и художественной деятельности..	36

МОДУЛЬ — 0

ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Эстетика как научная дисциплина, возникнув и существуя в качестве одной из форм философского знания о мире, направлена на осмысление эмоционально-чувственной составляющей человеческого бытия, гармонизирующего, творчески активного взаимодействия человека с окружающей реальностью. В силу этого, включение эстетики в планы вузовской подготовки способствует приобретению студентами навыков продуктивного самоопределения в современном мире, отмеченном процессами глобальных трансформаций и неустойчивости культурных кодов.

Эстетика наиболее точно выражает ценностные ориентации мировой культуры в ракурсе высших ценностей (истины, добра и красоты). В общегуманитарном плане эстетика направлена на формирование целесообразного единства (гармонии) мира и человека посредством творческого преобразования. Как форма гуманитарного воспитания эстетика формирует вкус, творческие навыки, способности к диалогу в отношении ценностей, что способствует самоопределению человека в культурном (ценностном) мире. Как философская дисциплина эстетика ориентирована на область знания, связанную с художественно-поэтическим оформлением мира, а также на раскрытие многообразия форм духовного опыта. Эстетика, как феномен духовного опыта культур и сообществ, позволяет установить их типологическое различие, способы и формы культурных коммуникаций, установить принципы идентификаций индивидуумов. Как философия искусства эстетика рассматривает развитие художественной практики в рамках общих культурно-исторических обстоятельств при помощи нормативно-оценивающего инструмента.

Таким образом, целью данного курса является:

- осмысление специфики эстетического отношения человека к миру и особенностей искусства как реализации творческих потенций человека в пространстве культуры;

- введение в мир искусства как открытое единство смыслов, диалог личностей, эпох и культур;

- формирование базовых компетенций.

Реализация этой цели определяет основные задачи дисциплины. В результате изучения курса «Эстетика» студенты должны

знать: основные элементы эстетической теории и её категориальный аппарат; концептуальные эстетические учения; ведущих представителей эстетического знания; прикладные аспекты эстетики.

уметь: характеризовать особенности эстетической культуры и художественной деятельности людей в контексте многообразия их идеалов, норм и вкусов; социокультурную обусловленность эстетических принципов и художественных стилей; конкретные художественные направления и стили; анализировать эстетические явления и произведения искусства; оценивать собственные эстетические установки;

формировать: навыки самостоятельного поиска в сфере эстетической проблематики; ведения полемики и диалога по поводу эстетических предпочтений и оценок.

Курс эстетики рассчитан на 17 часов и включает 4 модуля.

М — 0 — Введение в курс.

М — 1 — Теоретические основы эстетики.

М — 2 — История эстетической мысли и художественной деятельности.

М — R — Эстетика. Подведение итогов.

В каждом разделе выделяются ключевые темы, обозначаются ведущая идея, главная проблематика и основные понятия.

Усвоение нового материала преимущественно сохраняется за лекциями. Для углубления, систематизации и обобщения знаний используются такие формы организации занятий как семинар, дискуссия, практические занятия и др. На этих же занятиях осуществляется предварительный контроль результатов обучения.

Предусмотрена управляемая самостоятельная работа студентов в виде написания письменных отчетов по выданным заданиям, эссе, рефератов и обсуждения докладов по предложенным темам.

Суммарная оценка результатов обучения осуществляется в рамках модуля посредством дифференцированных тестов и заданий. Зачетная форма контроля предполагает систему оценки: «зачтено» и «не зачтено».

Таблица

Распределение часов по курсу

№ модуля	Тема модуля	Общее кол-во аудиторных часов	В том числе			
			лекции	семинарские занятия (час)	Управляемая самостоятельная работа	Контрольные занятия
М-0	Введение в курс	1	1			
М-1	Теоретические основы Эстетики	8	3	3	1	1
М-2	История эстетической мысли и художественной деятельности	7	2	2	2	1
М- R	Эстетика: подведение итогов	1		1		
	Всего часов	17	6	6	3	2

МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИКИ

1 КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЬ

Студент должен:

Знать: основные понятия: эстетическое, эстетическая деятельность, эстетическое сознание, эстетическая категория, красота, прекрасное, безобразное, возвышенное, низменное, трагическое, комическое, искусство, художественная деятельность, художественное творчество, художественное произведение, художественный образ, художественный метод, художественный стиль.

Характеризовать: виды эстетической и художественной деятельности, основные элементы эстетического сознания, основные категории эстетики.

Оценивать: специфику эстетического восприятия и эстетического отношения человека к миру.

Уметь: работать с первоисточниками и со справочной литературой, составлять конспект изучаемого материала, воспринимать и понимать эстетические нормы и установки иных культур, осознанно выбирать и анализировать собственные эстетические установки.

Формировать: способность соотносить нормативы и установки «высокой» (творческой) и «низкой» (массовой) эстетики.

2 УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯ

№ занятия	Тема занятия	Вид занятия	Кол-во часов
Занятие 1	Теоретические основы эстетики	Лекция	3
Занятие 2	Система и специфика эстетических категорий, понятий	УСРС	1
Занятие 3	Искусство как эстетический феномен	Семинар	2
Занятие 4	Сущность и природа художественного творчества	Семинар – развернутая беседа	1
Занятие 5	Теоретические основы эстетики	Зачетное занятие	1
Итого по М - 1			8

3 СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ

Эстетическое отношение – духовная связь субъекта с объектом, основанная на незаинтересованном интересе к последнему и сопровождаемая чувством глубокого духовного наслаждения от общения с ним.

Эстетическое – исходная категория эстетики как науки, давшая ей имя и определяющая специфику ее предмета во всех ее проявлениях.

Категории эстетики (от греч. *katēgoría* – высказывание, признак) – предельно общие, фундаментальные понятия, в которых получила отражение история освоения человеческим обществом мира по законам красоты.

Метакатегория – это понятие, определяющее границы области конкретного научного знания.

Красота – одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их внешние и (или) внутренние качества, которые вызывают удовольствие, наслаждение, моральное удовлетворение.

Прекрасное – эстетическая категория, характеризующая явление с точки зрения совершенства, как обладающее высшей эстетической ценностью.

Безобразное – категория эстетики, противоположная прекрасному, выражающая негативную эстетическую ценность.

Возвышенное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной общественной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи не могут быть положительно освоены обществом и личностью.

Низменное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой отрицательной общественной значимостью и таящее в себе угрозу для общества и личности.

Трагическое – категория эстетики, отражающая острейшие жизненные противоречия, ситуации и обстоятельства, развертывающиеся в процессе взаимодействия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими страданиями, смертью и гибелью важных для жизни ценностей.

Комическое – категория эстетики, отражающая социально-значимые противоречия действительности под углом зрения эмоционально-критического к ним отношения с позиций эстетического идеала.

Эстетическое сознание – это форма ценностного сознания, отражение действительности и ее оценка с позиций эстетического идеала.

Эстетическая деятельность – специфический вид практически-духовной (создание произведений искусства, фольклор, дизайн и др.) и духовной (эстетическое созерцание, эстетическое воспитание, эстетическое суждение и др.) деятельности.

Художественное творчество – создание новых эстетических ценностей.

Художественный образ – специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника.

Художественное произведение – продукт художественного творчества, в котором в чувственно-материальной форме воплощен духовно-содержательный замысел его создателя – художника и который отвечает определенным критериям эстетической ценности.

Эстетическая ценность – особый класс ценностей, существующий наряду с ценностями утилитарными, моральными и т.п.

Художественный метод – система принципов, управляющих процессом создания произведений искусства.

Художественный стиль – структурное единство образной системы и приемов художественного выражения, порождаемое живой практикой развития архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Искусство – вид духовного освоения действительности общественным человеком, имеющий целью формирование и развитие его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.

4 ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ

Основной текст

4.1 Предмет эстетики и ее место в системе гуманитарного знания

История эстетики насчитывает много веков. В ходе развития этой науки менялись не только эстетические взгляды, но и круг изучаемых ею вопросов, сам ее предмет и задачи. Эстетика то была частью философии и служила созданию картины мира в целом (греческие натурфилософы); то затрагивала проблемы поэтики, вопросы природы красоты (Аристотель); то близко соприкасалась с этикой (Сократ); то оказывалась одним из разделов богословия (эпоха средневековья); то стремилась формировать нормы искусства, суживая свой предмет и т.д.

Своим названием наука эстетика (от древнегреческого «*aisthetikos*», то есть относящийся к чувствам, ощущениям) обязана немецкому просветителю Александру Готлибу Баумгартену (1714–1762), опубликовавшему в 1750 году работу «Эстетика, предназначенная для лекций». Представление о предмете науки ограничивалось в ней областью сугубо чувственного познания. По существу, в поле зрения автора находились лишь два явления – красота, отождествляемая им с «совершенством чувственного познания», и искусство, как наивысшее ее выражение.

Что же такое с современной точки зрения предмет эстетики как науки? Специфический предмет науки – это, по существу, весь мир, рассматриваемый под определенным углом зрения, явления, взятые в свете той задачи, которую решает данная наука. Эстетика – наука об исторически обусловленной сущности общечеловеческих ценностей, их порождении, восприятии, оценке и освоении. Это философская наука о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве, где оформляются, закрепляются и достигают высшего совершенства результаты освоения мира по законам красоты.

Эстетика есть наука о наиболее общих закономерностях эстетического, в том числе художественного, освоения человеком действительности.

Природа эстетического и его многообразие в действительности и в искусстве, принципы эстетического отношения человека к миру, сущность и закономерности искусства – таковы основные вопросы этой науки. Она выражает систему эстетических взглядов общества, которые накладывают свою печать на весь облик материальной и духовной деятельности людей.

Специфика эстетики как науки заключается в том, что она принадлежит одновременно нескольким областям знания. Эстетика является философским знанием, так как изучает наиболее общие законы эстетического восприятия мира, связана с мировоззренческими позициями человека в мире. Эстетика имеет культурологические основания, так как она изучает мировоззренческие проявления эстетических отношений человека к миру через призму эстетической ценности, а также взаимообусловленность эстетического сознания и всех видов человеческой деятельности в условиях культурно-исторической динамики. Эстетика тесно связана с другими философскими дисциплинами (этикой, логикой, риторикой и т.д.) и такими науками, как этнология, экология, психология, педагогика, искусствознание, социология, история, семиотика и т.д.

Другими словами, эстетика – наука принадлежащая к системе гуманитарного знания, так как основана на преломлении содержания получаемой информации через субъективность человека и нацелена на понимание сущности человеческих ценностей, значит, что именно человеческое определяет ее ядро. Эстетика активно взаимодействует со многими областями гуманитарного знания. Это способствует взаимообогащению наук и их развитию.

Современная эстетика может оказаться полезной не только для решения узко профессиональных художественных задач, но и для понимания важнейших общечеловеческих проблем современности: гуманитарных, экологических, социальных, культурных.

4.2 Эстетическое сознание и эстетическая деятельность

Эстетическое сознание – та часть сознания, которая связана с процессами эстетического восприятия и художественного мышления, дающая человеку возможность получать, интерпретировать и накапливать эстетические впечатления, самостоятельно производить и потреблять художественные ценности.

В основе эстетического сознания лежит психическая деятельность мозга и духовная активность человека. Психическая деятельность мозга проявляется в возникновении эмоций, которые становятся эстетическими переживаниями только на уровне сознания, представленного на уровне духовной деятельности.

Эстетическое сознание может рассматриваться на двух уровнях: *индивидуальном и общественном*. Основным отличием эстетического сознания от других форм сознания является его образная основа. Художественный образ есть конкретно-чувственное, целостное видение явления или процесса с позиций эстетической установки субъекта. Это особая конкретно-чувственная модель, рожденная человеческим воображением, но обусловленная восприятием реальных вещей или событий, требующая воплощения в конкретной форме.

Структуру эстетического сознания составляют:

- эстетическое чувство – непосредственное эмоциональное переживание индивидом своего эстетического отношения к действительности, фундамент эстетического восприятия, представленное способностью воспринимать непосредственно окружающий мир, переживать прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
- эстетическое впечатление – память об эстетических контактах, способность представлять и оценивать их вне самого контакта;
- эстетический идеал – представление о совершенном, соединенное с действительностью, представление о высшей гармонии и совершенстве в действительности и в культуре, которое становится критерием и вектором деятельности человека;

- эстетическая потребность – заинтересованность человека (общества) в освоении эстетических свойств мира;
- эстетический вкус – сложившаяся в сознании индивида система критериев и способов отбора, оценки и осмысления эстетически значимых явлений действительности, способность непосредственно, по впечатлению, без специального анализа судить о прекрасном или безобразном в искусстве и жизни;
- эстетическая оценка – процесс и результат соотнесения действительного и желаемого, реально существующего и идеала;
- эстетическое суждение – это способность аргументировано, на основе анализа судить о прекрасном и безобразном в жизни и в искусстве;
- эстетическая концепция – относительно устойчивая система эстетических подходов к освоению и преобразованию действительности, эстетических установок к деятельности, обусловленная культурно-историческим своеобразием среды;
- эстетические взгляды – это высказывания теоретического характера.

Эстетическое сознание осуществляется через взаимодействие процессов восприятия человеком окружающего мира и мышления.

Эстетическая деятельность – это деятельность человека в ее общечеловеческой значимости, хотя общечеловеческое не исчерпывается эстетическим. Универсальной формой эстетической деятельности является творчество по законам красоты. Ядро эстетической деятельности составляет искусство. Здесь деятельность человека не только проникается эстетическим содержанием, но и становится художественной деятельностью.

Однако сфера эстетического освоения мира гораздо шире сферы искусства. Она охватывает и труд, и быт, и культуру.

Эстетическая деятельность включает в себя: практическую (садово-парковая культура, дизайн и т.д.); художественно-практическую (карнавал, свадебный или погребальный обряд, этикетное поведение и т.п.); художественно-творческую (создание произведений искусства); художественно-рецептивную (восприятие произведения) и рецепционно-эстетическую (вос-

приятие красоты реального пейзажа и т.п.); духовно-культурную (выработка идеалов личного вкуса, вынесение вкусовых суждений, оценок и т.п.); теоретическую (выработка эстетических концепций и взглядов).

Эстетические взгляды, представления, вкусы, идеалы, будучи результатом внутренней, духовной деятельности человека, обогащающей его личность, находят свой выход вовне – во всех формах эстетической деятельности и ее продуктах.

4.3 Система и специфика эстетических категорий. Эстетическое как метакатегория

Всякая наука пользуется понятиями, то есть логическими образами, фиксирующими свойства предмета. В каждой науке (и в естествознании и обществоведении) имеется своя специфическая система понятий, отражающая те или иные законы действительности. Помимо отражательной функции система понятий позволяет упорядочивать имеющийся научный опыт и, вместе с тем, объяснить явления посредством знания законов. К эстетическим понятиям относятся: эстетическое отношение, форма, содержание, эстетический вкус, творчество, искусство, эстетическая ценность, эстетический идеал, художественный образ, эстетическое чувство, художественный стиль и т.д.

В системе научных понятий имеются такие понятия, которые составляют основу той или иной науки, являются ее теоретическим фундаментом. Такие фундаментальные понятия науки называются **категориями**. Категории носят более обобщенный характер и расширенное понятийное поле. Категории, отражающие наиболее существенные стороны эстетической деятельности человека, эстетического познания и оценки действительности – принято считать основными, или ключевыми, эстетическими категориями. Основные эстетические категории представлены такими понятиями как «прекрасное», «безобразное», «возвышенное», «низменное», «трагическое» и «комическое».

Основные эстетические категории содержат в себе наиболее общие проявления эстетического отношения, возникающего при взаимодействии субъекта

и объекта. Они отражают в себе практически все многообразие мироощущения человека как субъекта, воспринимающего мир. Каждая эстетическая категория несет в себе как характеристику объекта, так и специфику субъекта. Восприятие объективных признаков и возникновение эстетического отношения позволяют проявиться эстетической ценности данного объекта для воспринимающего субъекта. Субъективная реакция человека, связанная с эстетическим переживанием, проявляет его эстетический вкус. Именно эстетический вкус лежит в основе возникновения эстетической оценки. Поэтому категории прекрасного, безобразного, возвышенного, низменного, трагического и комического, взятые как характеристики эстетического вкуса субъекта эстетического отношения, наглядно показывают, что соотношение в них рационального и чувственного, духовного и физически-материального выступает той качественной характеристикой, которая помогает определить их сущность.

Метакатегория – это понятие, определяющее границы области конкретного научного знания. Метакатегория является универсальным понятием, проявляющимся на каждом уровне всякой науки, позволяющим очертить ее предметное поле. Метакатегорией в эстетике является эстетическое отношение. Именно эстетическое отношение, как проявление совершенного, является основанием всего того, что связано с эстетикой в жизни человека. Оно выступает тем краеугольным камнем, на котором воздвигнуто здание эстетической мысли.

Эстетическое отношение характеризует связь человека с окружающим его миром посредством осознания переживания этой связи. Оно содержит в себе характеристику эстетически переживаемого мира и помогает человеку не только осознать себя как соотносимую с миром сущность, но и так организовать свою деятельность, чтобы сосуществовать в гармонии с миром и самим собой.

4.4 Прекрасное и безобразное

Прекрасное – эстетическая категория, характеризующая явление с точки зрения совершенства, как обладающее высшей эстетической ценностью. В истории культуры были выработаны различные характеристики прекрасного. Прекрасное определялось как гармония, симметрия, ритм, пропорциональность, целесообразность, внутренне присущая предметам мира, а также мера в звуковых и цвето-световых отношениях, характеризующая внешний облик явлений и т. д. Эти конкретно-чувственные проявления прекрасного можно было бы продолжать до бесконечности, так как они относятся к эмпирическим объектам. Основной же вопрос, волновавший мыслителей всех времен и народов, это – **какова природа прекрасного?**

И здесь можно вычленил ряд наиболее характерных подходов:

1. **Прекрасное – объективное свойство самих вещей.** Такой подход к прекрасному был сформулирован в раннегреческой натурфилософии, где прекрасное трактовалось как вселенская гармония, красота мироздания, Космос. Такая трактовка прекрасного в той или иной форме воспроизводится в домарксистской материалистической эстетике, в эстетике французского Просвещения. Для них прекрасное – естественное свойство самой природы, такое как вес, цвет, объем и т. д.
2. **Действительность эстетически нейтральна, источник прекрасного таится в душе индивида.** Красота – результат определенного восприятия субъектом явлений действительности, «суждений вкуса», «вчувствования», «проецирования духовного богатства на действительность» и т. д.
3. **Прекрасное – есть результат соотнесения свойств объективной действительности с человеком как мерой красоты или с его практическими потребностями, идеалами и представлениями о прекрасном в жизни.** При этом подходе прекрасное истолковывается как высшая ценность, в которой выражено объективно-эстетическое значение явлений, но которое осваивается через субъективные эстетические оценки, сквозь призму вкусов и идеалов людей. Третий подход является доминирующим в истории культуры.

Основоположниками такого подхода являются древнегреческие мыслители Сократ, Платон, Аристотель. Они рассматривали красоту не как чисто природное свойство вещей, а как свойство особого рода, как результат эстетически-духовного отношения человека к миру. Характеристика прекрасного, данная Н.Г. Чернышевским: «прекрасное есть жизнь, соответствующая нашим понятиям о том, какой она должна быть», является наиболее точным выражением этого подхода.

С гносеологической точки зрения прекрасное – это мысленный образ **реального предмета**. Вместе с тем, прекрасное предполагает определенную **идеализацию** отражаемого предмета и доведение его гармоничности и совершенства до определенного завершения. В этом плане прекрасное есть построенная воображением мысленная модель предмета, гармоничные черты которого доведены мыслью до предела, высказаны до конца.

Безобразное – категория эстетики, противоположная прекрасному, **выражающая негативную эстетическую ценность**. Как подсказывает этимология самого слова безобразное – значит без-образное, лишенное образа, меры, порядка, другими словами – хаос. В древнегреческой эстетике безобразное сближалось с понятиями небытия и зла. В средневековой философии безобразное трактовалось как следствие и форма проявления греховности. Прекрасный ангел Люцифер, выступив против Бога, превратился в безобразного Сатану. Человек (Адам и Ева), нарушив запрет Бога, – является творцом всего безобразного в мире. Таким образом, в средневековом мышлении безобразное понималось как наглядное свидетельство греховности мира.

Эстетика эпохи Просвещения вообще отрицала за безобразным право быть воплощенным в искусстве. Однако, еще в эпоху Возрождения была осознана великая творческая сила безобразного.

Безобразное – антипод прекрасному. и именно поэтому безобразное и прекрасное теснейшим образом связаны друг с другом. Еще древние египтяне отмечали, что в процессе старения все здоровое и красивое становится безобразным. На тесную взаимообусловленность этих двух категорий указы-

вал также Аристотель, подчеркнувший разницу между прекрасным лицом и **прекрасно нарисованным лицом**. Аристотель здесь тонко подметил одну из характерных особенностей творческой природы художественной деятельности, благодаря которой действительно безобразный предмет получает свойства прекрасного (изображен прекрасно, обладает прекрасными художественными достоинствами). Поэтому эстетическое переживание безобразного двойственно: наслаждение художественным произведением сопровождается чувством отвращения к самому предмету изображения. Момент прекрасного и связанное с ним чувство наслаждения произведением проистекает от радости узнавания действительности, от восприятия прекрасной формы, ощущения мастерства художника и утверждаемого эстетического идеала, с позиций которого отрицаются негативные ценности, силы зла и хаоса и утверждается позитивное просветленное начало.

Для дифференцировки указанных мер при категориях прекрасного и безобразного существуют дополнительные понятия, фиксирующие оттенки (изящное, прелестное, простое, неприхотливое и др.). Есть в эстетике и специальные категории, в которых указанная мера прекрасного и безобразного, гармонии и хаоса, стихии и порядка выступают как выражение чрезмерности, как нечто выходящее за пределы всякой меры.

4.5 Возвышенное – Низменное

Возвышенное качественно определяется как прекрасное, только это качество проявляется как чрезмерно прекрасное, в высшей мере прекрасное, как безмерно прекрасное. **Возвышенное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой положительной общественной значимостью, но в силу своей колоссальной мощи не могут быть положительно освоены обществом и личностью.**

Впервые наиболее целостную характеристику возвышенного дал И. Кант в «Критике способности суждения» (1790). Рассматривая соотношения

прекрасного и возвышенного, Кант отмечал, что если прекрасное характеризуется определенной формой, ограничением, то сущность возвышенного заключается в его безграничности, бесконечном величии и несоизмеримости с человеческой способностью созерцания и воображения.

Возвышенное обнаруживает двойственную природу человека: оно подавляет человека как физическое существо, заставляет осознать свою конечность и ограниченность, но одновременно возвышает его как духовное существо, пробуждает в нем сознание нравственного превосходства даже над физически несоизмеримой и подавляющей его природой.

Возвышенное в жизни, действительности находит свое отражение в искусстве. Типичными формами отражения возвышенного в искусстве является грандиозность, масштабность, монументальность. Ярким примером таких произведений являются знаменитые египетские пирамиды. Утверждая величие сына Бога – фараона, они подавляли человеческую личность, которая на фоне грандиозной усыпальницы превращалась в ничего не значимую песчинку.

В соответствии с изменившимися мировоззренческими представлениями несколько иной поворот в интерпретации возвышенного мы встречаем в средневековом христианском искусстве, где представление о возвышенном связано с особым характером взаимоотношения человека с Богом. Образ возвышенного в средневековом искусстве запечатлен прежде всего в готических соборах. Готические соборы проникнуты порывом к абсолютному и почти недостижимому бытию – Богу. Но христианство не отвергало возможность слияния человека с Богом. При огромных аскетических усилиях человек способен достичь Царства Божия. Устремленные вверх линии готического собора и выражали эту связь человеческих надежд с Царством Божиим на небе. Отражение возвышенного в искусстве требует от художников особой интенсивности, яркости, приподнятости. **Пафос** (от гр. Pathos – чувство, страсть) – наиболее емкое определение в художественном выражении возвышенного. Пафос преодоления, пафос победы, пафос страдания и т. д. характеризуют

произведения, в которых доминирует тема возвышенного.

Соотносительной категорией возвышенного является категория низменного. **Низменное – эстетическая категория, характеризующая эстетическую ценность предметов и явлений, которые обладают большой отрицательной общественной значимостью и таящее в себе угрозу для общества и личности.** Низменное – это крайняя степень безобразного, чрезвычайно негативная ценность. В разнообразных мифологических конструкциях возвышенное символизирует образ неба – в то время как образ низменного представляется как подземное царство: Аид, Ад и т.д.

Низменному в большей степени, чем другим эстетическим категориям присуща этическая оценка: оно напрямую связывается с силами зла. Как низменное обычно воспринимаются и характеризуются черты характера и поступки людей: подлость, обман, разврат и т. д. С низменным напрямую связана сфера несвободы человека, его зависимости от стихийных природных и общественных сил, социальная и психологическая или психофизиологическая зависимость. В качестве ярких проявлений низменного в общественной жизни можно рассматривать такие социальные явления, как войну, эксплуатацию человека человеком, ограничение прав и свобод личности, подавление личностного начала. Проявлением низменного в сфере психики человека является психофизиологическая зависимость того или иного индивида от алкоголя, наркотиков и т.д., поскольку они разрушают человеческую личность, превращая его, по сути дела, в полуживотное существо.

Тесная связь низменного с безобразным и злом в реальной жизни находит свое отражение и в художественном творчестве. Именно через определенные сочетания безобразного и злого искусство чаще всего и раскрывает образ низменного. Ярким примером низменного являются известные сказочные персонажи: Баба-Яга, Кашей Бессмертный. Низменную страсть к накопительству, жадность – в безобразных и злых образах Плюшкина и Гобсека раскрыли великие писатели Гоголь и Бальзак.

Художественное отображение низменного такая же закономерность ху-

дожественного творчества, как и отображение прекрасного и возвышенного, но как и во всех случаях творчества художнику следует иметь чувство меры.

4.6 Трагическое – Комическое

Линию взаимодействия прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного продолжают категории трагического и комического. Трагическое и комическое в большей мере представляют отношения людей, жизненных позиций и судеб. **Трагическое – категория эстетики, отражающая острейшие жизненные противоречия (коллизии), ситуации и обстоятельства, развертывающиеся в процессе взаимодействия свободы и необходимости и сопровождающиеся человеческими страданиями, смертью и гибелью важных для жизни ценностей.**

Трагическое родственно прекрасному и возвышенному в том, что оно неотделимо от идеи достоинства и величия человека, проявляющихся как в свободном действии человека, так и в страданиях, которые сопровождают эти действия в столкновении с силами необходимости. Свободное действие человека, самоопределение действующего лица является отправным моментом трагического. Противоречие, лежащее в основе трагического, состоит именно в том, что **свободное действие человека реализует губящую его неотвратимую необходимость, которая настигает его именно там, где он пытался . преодолеть ее или уйти от нее.** Это общее свойство трагического в разные исторические эпохи реализуется **в соответствии с особенностями развития свободного личностного начала.** В античную эпоху, когда личностное начало находилось на низком уровне развития, трагическое описывалось через взаимодействие личности и судьбы («Мойры правят миром»).

В средние века доминировал мотив подчинения воли человека воле Бога и обещание восстановления справедливости в иной жизни, в Царстве Божием. Центральные персонажи средневековой трагедии Святые Мученики, которые по своей воле пошли на жертвы во имя Бога или грешники, нарушившие божественные и человеческие установления. **Принцип трагедии во**

всех этих случаях лежит в коллизиях между земным и небесным (божественным) началом.

В новое время, когда личностное начало получило всестороннее развитие, **источником трагедии является сам субъект, глубины его внутреннего мира и обусловленные ими действия.** В сфере художественного творчества эта способность трагического более ярко раскрывается в трагедиях Шекспира. В теоретической сфере обоснование этому этапу развития трагического дали в своих работах немецкие романтики и Гегель. Гегель видел источник трагедии в самораздвоении нравственной субстанции как области воли и свершения. Составляющие нравственную субстанцию силы различны по своему содержанию и индивидуальному проявлению. Каждая из различных нравственных сил стремится осуществить определенную цель, обуреваема определенным пафосом, реализующемся в действии и в этой односторонней определенности своего содержания неизбежно нарушает противоположную сторону и сталкивается с ней. Этот конфликт сталкивающихся сил приводит к их гибели. Таким образом Гегель делает вывод, что в трагедии человек Нового времени сам виновен в постигших его ужасах и страданиях. Однако **трагическое оказывает очищающее воздействие на людей (катарсис), призывает их на борьбу со злом.** Отсюда произрастает одно из главных предназначений трагедийного произведения – **утверждение достоинства человека, расширение его возможностей, разрыв тех границ, которые исторически сложились, но стали тесными для наиболее сильных и активных, одухотворенных высокими идеалами.**

Противовесом трагического в жизни и искусстве выступает комическое. **Комическое** (от гр. komikos – веселый, смешной) – категория эстетики, отражающая социально-значимые противоречия действительности под углом зрения эмоционально-критического к ним отношения с позиций эстетического идеала. По мнению большинства исследователей, **сущность комического в противоречии.** Комизм ситуации чаще всего проявляется как результат контраста, противостояния безобразного –прекрасному

(Аристотель), ничтожного – возвышенному (И. Кант), нелепого – рассудительному (А. Шопенгауэр), ложного, мнимого – основательно-значительному, порочному и истинному (Г. Ф. В. Гегель) и т. д. Таким образом во всяком комическом противоречии действуют два противоположных начала, первое из которых кажется положительным и привлекает к себе внимание, но на деле оборачивается отрицательным свойством.

Комическое, как правило, вызывает смех. **В комедийном смехе заложено глубокое критическое начало.** Однако комедийный смех не действует как всеобщее слепое беспощадное отрицание, то есть разрушение. Комедийный смех стремится искоренить недостатки, разрушить существующую несправедливость и создать новую, принципиально отличную систему отношений.

На базе комического в жизни и искусстве сформировалась обширная **смеховая культура.** Смеховая культура имеет свои глубокие исторические корни и уже в недрах мифологии мы находим принципиальные обозначения природы смеховых явлений. Эти обозначения имеют общечеловеческую значимость и не утратили смысла до сегодняшнего дня. Как отмечалось ранее, **всякая смеховая ситуация возникает на основе какого-либо противоречия.** Особо смехообразующими противоречиями являются противоречия смешения качеств и сущностей. Даже само слово «смех» как бы подсказывает нам эту идею смехового начала.

Для смеховой культуры мифа особенно характерны такие противоречия смешения, смещения, смены, подмены, путаницы и т.д. Все эти противоречия разворачиваются в оппозиции: порядок – хаос. Для мифологии смеха характерно то, что порядок того или иного предмета дается в форме беспорядка, хаоса (в той или иной степени). Если нарушена структура предмета – мы имеем ту или иную меру деструктивности. Если нарушены смыслы – мы имеем путаницу, определенную меру бессмысленности. Если разбалансирована энергетическая сторона воспринимаемого предмета - мы имеем ту или иную степень смущения. Все эти аспекты и лики хаоса даны человеку для преодоления. Смеховая культура и является способом разрешения; указан-

ных противоречий. При этом противоречие тем острее, чем ближе человек находится к границе своего постижения мира. Именно в пограничной зоне наиболее вероятны противоречия смешения меры вещей, характерные для мифа. Поэтому указанная зона в мифе наиболее смехоёмка и создает наилучшие смысловые и энергетические условия для игры смеховой культуры. Эта культура в мифологии обозначается совокупностью специфических символов, которые требуют своей расшифровки и интерпретации. Причём каждая культурная эпоха по-своему прочитывает эту символику, что вполне соответствует культурной природе символа.

В средние века комедийный смех звучал на комедийных действиях и процессиях, на праздниках «дураков», «ослов» и т. д. Одной из самых популярных форм комедийного действия в средние века был **карнавал**. Как отмечал крупнейший исследователь средневековой смеховой культуры М. М. Бахтин, карнавал выступает как антипод официальной средневековой религиозной идеологии, восполняя народным праздничным смеховым мировосприятием её удручающую серьёзность и односторонность.

С развитием капиталистических общественных отношений в Новое и Новейшее время смеховая культура претерпевает исторические деформации, связанные с отчуждением сущностных сил человека. В этих условиях смеховая культура принимает некоторые превращённые формы своего существования, связанные с утратой ею своего родового общественного начала. Смеховая культура постепенно становится на путь обслуживания эгоэстетических интересов человека, выступая в отдельных случаях своеобразным орудием психологической агрессии. Смех, являясь началом социокультурным, общественным по своей природе, начинает своеобразно «приватизироваться», становиться частным делом собственного самоутверждения. Вместо очищающей сатиры, сарказма, иронии, осуществляемых с любовью, не отвергающих человека во многих произведениях XIX–XX веках, мы видим издевательство, кощунство, излучение душевного холода. Будучи одним из способов мысленного, совершаемого в творческом воображении, разрешения

какого-либо противоречия, смех начинает становиться инструментом защиты от противоречий, способом ухода от них.

Дополнительный текст

Дизайн

С середины XX века начала быстро развиваться особая художественно-эстетическая деятельность, связанная со сферой материального производства, получившая название дизайна. Дизайн можно рассматривать как одно из наиболее ярких проявлений эстетической деятельности человека в XX века.

Дизайн – художественное проектирование и процесс промышленного производства полезной и красивой вещи. Сегодня дизайн является одной из наиболее развитых сфер эстетической деятельности человека вне искусства.

Дизайн возникает на основе «Практической эстетики» Г. Зимпера, рассматривающей ремесла как виды искусства, в которых объединены техническое и художественное начала. В XX веке рождается понятие «технической эстетики», которая направлена на теоретическое обоснование эстетических законов в быстро развивающемся техническом мире. Базой нового направления становится объединение архитекторов и промышленников «Веркбунд», ставшее официальным в Мюнхене в 1907 году. Следующий этап – «Баухауз» – Высшая школа строительства и художественного конструирования. Таким образом, дизайн (дословно «проект») возникает на основе проектирования и конструирования в архитектуре и строительстве, прикладных видах искусства, но распространяется на всю предметную среду человека. Техническая эстетика становится теоретическим фундаментом прикладного дизайна. Это направление нацелено на совершенствование предметной среды, создаваемой техническими средствами. Современная техническая эстетика изучает общественную природу дизайна и закономерности его развития, принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества художника-конструктора.

Важнейшей составной частью дизайна является художественное конст-

руирование, представляющее собой сплав искусства и техники. Основа подлинной красоты в технике – целесообразность в форме, размерах, сочетании цветов и др. Дизайн также рассматривает вопросы рациональной организации рабочего места, оборудования интерьера, освящения, рабочей одежды и др.

Дизайн нацелен на то, чтобы вещь, которая попадает к нам руки, была не только полезна, но и красива. При этом красота вещи должна находиться в соответствии с ее предназначением. Поэтому можно найти связь дизайна с рекламой. Реклама строится на принципах дизайна, но в отличие от него нацелена, прежде всего, на привлечение внимания и убеждение покупателя в необходимости совершения покупки. Реклама "кричит" о достоинствах продукта, но "умалчивает" о его недостатках. Дизайн же стремится примерить понятия пользы и эстетичности, желанности и необходимости, потребности и вкуса.

Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий, сочетание полезности и практичности с красотой.

Основной закон дизайна – соответствие функции современным вкусам потребителя и общим задачам преобразования мира по законам человеческой красоты. Дизайновская форма – проявление материала, технологии, качества, назначения и характера использования. Поэтому в дизайне входит заведомо больше информации о продукте, чем в рекламу. Рекламирование товара может осуществляться в нескольких направлениях: привлечение внимания к товару, создание иллюзии уже давно знакомого и привычного и др. Эстетика дизайна, в данном случае, направлена на формирование определенного отношения к предлагаемой для потребления продукции.

Современный дизайн имеет особое направление, получившее название бионики. Эстетическая задача данного направления заключается в том, чтобы максимально сблизить продукцию с биологическими характеристиками человека. Продукт должен иметь наиболее естественный, природный вид. Такое направление получает большое развитие в условиях повышенного интереса к экологическим проблемам и необходимости развития глобальных

проблем человечества.

В XXI веке дизайн вошел как национальное явление. Сегодня говорят о национальных школах дизайна, каждая из которых имеет яркую специфику. В Западной Европе законодателем дизайна стала английская школа. Главным принципом этой школы является стремление к незнанию того, что было в дизайне до тебя, призыв создавать то, что покоряет новизной идеи, необычностью подхода. Здесь важно восхитить тем, что казалось бы, лежит на поверхности, но перестало привлекать к себе внимание. Именно английским дизайнерам принадлежит идея совершенно нового дома будущего, центром которого станут компьютерные технологии. Американская школа современного дизайна отличается интересом к возможности света в осознании человеком окружающего пространства. Немецкая школа дизайна предлагает идею прозрачной, легко разбираемой и способной к многократному, вариативному использованию составляющих элементов в комплексе мебели.

Прогнозы дизайнерского мастерства говорят о том, что нас уже ожидают перемены, связанные с нарастанием интереса к восточному искусству и культурам.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Материалы к лекции

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Как эстетика помогает человеку познавать мир?
2. Какие проблемы современной эстетики являются наиболее актуальными и почему?
3. Что отличает эстетику от искусствоведения?
4. В чем заключается специфика эстетического сознания?
5. Как эстетическое сознание связано с деятельностью человека?
6. В какой деятельности человека эстетическое сознание проявляется наи-

- более ярко?
7. Чем отличаются категории от понятий?
 8. Что такое объективное и субъективное проявление эстетического отношения?
 9. Охарактеризуйте в сравнении категории прекрасного и безобразного.
 10. Что отличает возвышенное в природе и искусстве?
 11. Как соотносятся категории прекрасного и возвышенного?
 12. Как в художественном творчестве находит свое отражение тесная связь низменного с безобразным?
 13. Назовите разновидности комического и охарактеризуйте их специфику.
 14. Приведите примеры трагического в искусстве. Какое событие сопровождает трагическое?
 15. Объясните привлекательность негативных образов в произведениях искусства разных эпох.
 16. Как дизайн связан с эстетическим сознанием?

Таблица

Типы субъективно-объективных отношений

СУБЪЕКТ		ОБЪЕКТ
Характеристика эстетического вкуса		Характеристика эстетической ценности
<p>Рациональное (духовное идеальное)</p> <p>понятие; представление; восприятие; ощущение;</p> <p>Чувственное (реальное)</p>	теоретическое отношение	<p>Сущность (содержание)</p> <p>целостное указание; класс; форма (соотношение отдельных признаков); цвет (звук)</p> <p>Явление (форма)</p>
	эстетическое отношение	
	утилитарное отношение	

5.2 Материалы к семинарским занятиям

Тема занятия: «Искусство как эстетический феномен».

План занятия:

1. Природа искусства.
2. Основные функции искусства.
3. Морфология искусств.
4. Типология исторического развития искусства: школа, течение, направление, стиль.

ВОПРОСЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Какие подходы к изучению искусства сегодня существуют в разных науках?
2. Перечислите науки, изучающие искусство.
3. Какие проблемы искусства рассматривает философия искусства?
4. Что, на ваш взгляд, дает человеку искусство?
5. Почему искусство привлекает человека, заставляя его волноваться и переживать?
6. Какие функции в культуре выполняет искусство? Самостоятельно раскройте их значение.
7. Почему искусство сегодня называют социально-культурным явлением?
8. Подготовьте сообщения на следующие темы:
 - Искусство и наука.
 - Искусство и мораль.
 - Искусство и образование.
 - Искусство и религия.
 - Искусство и политика.
 - Искусство и спорт.
 - Искусство и экономика.
 - Искусство и техника.
9. Что такое морфология искусства?
10. Какие принципы существуют в разных моделях морфологии искусства?

В чем их недостатки и в чем их достоинства?

11. Подготовьте сообщения на темы:

- Музыка как выразительное искусство.
- Скульптура как пространственное искусство.
- Изобразительность в живописи.
- Выразительное и изобразительное в разных видах искусства.
- Современный театр.

12. Что такое монументальность в искусстве и как она проявляется в музыке, живописи, скульптуре, архитектуре?

13. Приведите примеры искусств, возникших в результате синтеза.

14. Назовите основные стили и направления европейского искусства.

15. В чем отличие стиля от направления?

ТЕМЫ ДЛЯ ДИСКУССИЙ И РАЗМЫШЛЕНИЙ

1. Спортивные танцы – это спорт или искусство?
2. Является ли самостоятельным видом искусства видеоклип?
3. Можно ли считать искусством рекламу?

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Проблема поэтического языка.
2. Проблема выразительных возможностей видов искусства.
3. Искусство и ремесло.
4. Стил в архитектуре разных эпох.
5. Знаменитые белорусские архитекторы.
6. Творческое наследие знаменитых белорусских художников.
7. Литература как художественное явление.
8. Академическая музыка и современность.
9. Эстетические теории древности о музыке.
10. Экранизация драматических постановок: проблемы, перспективы.
11. Телевидение как вид искусства.
12. Национальное кино.
13. Интеграция различных видов искусства в системе К.Станиславского.

14. Проблема понимания искусства в современной эстетике.

Тема занятия: «**Сущность и природа художественного творчества**».

План занятия

1. Понятие художественного творчества.
2. Психофизиологические аспекты творческого процесса.
3. Проблема автора, личности и статуса художника.

ВОПРОСЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Что такое творчество?
2. Как соотносятся понятия «способность», «талант» и «гений»?
3. Вспомните примеры из истории искусства, когда гениальность автора не принималась современниками.
4. Определите роль чувственного воздействия художественного образа в искусстве.
5. Почему произведение искусства зачастую оказывается способным выражать иной смысл, не всегда совпадающий с тем, который вкладывал в него автор?

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Проблема творческого воображения.
2. Художественный образ и символ в христианском осмыслении.
3. Творчество и патология в теории Ч. Ломбазо.
4. Творчество в теории психоанализа З.Фрейда.
5. Гениальность в истории.
6. Талант и время.
7. Гениальность и профессионализм.

Искусство как социокультурное явление

Субъект художественной деятельности	Общественные структурные организации	Сфера общественного и индивидуального сознания
Профессионально подготовленные люди, производители искусства	Образовательные заведения художественного направления	Художественное образование, эстетическое воспитание, государственная политика в художественной сфере
Хранители и исследователи искусства	Исследовательские институты, музеи, галереи, выставочные центры, библиотеки и т. д.	
Распространители художественных ценностей	Концертные залы, технические средства (аудио и видео)	
Любители искусства	Частные коллекции	

6 МАТЕРИАЛЫ К УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Тема занятия: «Система и специфика эстетических категорий, понятий».

Задание: Собрать информацию по следующим понятиям: подражание, выражение, традиция, инновация, язык, игра, знак, образ, символ, замысел, интерпретация, диалогизм художественного текста, юмор, сатира, ирония, сарказм, катарсис, калокагатия, мера, гармония.

Рекомендации по выполнению задания.

Для выполнения задания вначале целесообразно ознакомиться с учебной литературой по данной теме. Студенты сдают письменный отчет, а также могут быть подготовлены рефераты, эссе по согласованию с преподавателем.

7 ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ

На I уровне при проведении контроля знаний по модулю студент должен выполнить 5 заданий. Например:

1. Дать определений понятиям : эстетическое сознание и эстетическая деятельность.
2. Перечислить основные категории эстетики.

3. Дать определение искусству и назвать его основные функции.
4. Назвать основные типы исторического развития искусства.
5. Дать определение понятиям: художественный образ и художественное творчество.

На II уровне контроля знаний студент должен выполнить одно из заданий. Например: «Охарактеризовать в сравнении основные категории эстетики: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое».

На III уровне контроля знаний студент должен выполнить одно из заданий системно-аналитического характера. Например: «Попробуйте создать и описать свою собственную модель эстетического воспитания личности».

8 ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Бореев, Ю. Б. Эстетика. 5-е изд. [Текст] / Ю. Б. Бореев в 2-х т. – Смоленск.: Русич, 1997. 576 с.: ил.
2. Бычков, В. В. Эстетика: учебное пособие. [Текст] / В. В. Бычков. – Мн., 2002.
3. Беляев, Г. А. Становление эстетической теории: методологические очерки. [Текст] / Г. А. Беляев – Мн., 1998.
4. Дзикевич, С. А. Введение в эстетику: учебное пособие для студентов вузов. [Текст] / С. А. Дзикевич – Мн.: Кн. Дом «Университет», 1998. 40 с.
5. Кривцун, О. А. Эстетика: учебник для студентов вузов. [Текст] / О. А. Кривцун – М.: Аспект Пресс, 2000. 434 с.
6. Каган, М. С. Эстетика как философская наука. [Текст] / М. С. Каган – Спб., 1998.
7. Карнажицкая, Т. В. Эстетика. Учебное пособие. [Текст] / Т. В. Карнажицкая – Мн., 2004
8. Лазука, Б.А. Гісторыя мастацтваў: вучэбны дапаможнік. [Текст] / Б.А. Лазука – Мн.: Беларусь, 1996. 400 с.

9. Лосев, А. Ф. Эстетика: философская энциклопедия. [Текст] / А. Ф. Лосев – Мн., 1970
10. Мартынов, В. Ф. Мировая художественная культура: учебное пособие. [Текст] / В. Ф. Мартынов – Мн.: ТетраСистемс, 1997. 320 с.
11. Мартынов, В. Ф. Эстетика: учебное пособие. [Текст] / В. Ф. Мартынов – Мн.: ТетраСистемс, 2003

Дополнительная

1. Блок, В. Потребность в искусстве. [Текст] / В. Блок – М., 1997.
2. Банфи, А. Философия искусства. [Текст] / А. Банфи – М., 1989.
3. Вельфлин, В. Истолкование искусства. [Текст] / В. Вельфлин – М., 1992.
4. Гадамер, Г. Г. Актуальность прекрасного. [Текст] / Г. Г. Гадамер – М., 1991
5. Гадамер, Г. Г. Природа художественного таланта. [Текст] / Г. Г. Гадамер – М., 1995
6. Корольков, Н. А. Категориальные определения объектно-субъективных эстетических отношений. [Текст] / Н. А. Корольков – Мн., 1999
7. Корольков, Н. А. Преемственность в развитии объективно-субъективных эстетических отношений. [Текст] / Н. А. Корольков – Мн., 1999
8. Карасев, Р. Философия смеха. [Текст] / Р. Карасев – М., 1995.
9. Кривцун, О. А. Историческая психология и история искусств. [Текст] / О. А. Кривцун – М., 1997.
10. Корольков, Н. А. Диалектика взаимодействия мировоззрения и искусства в духовной культуре. [Текст] / Н. А. Корольков – Мн., 1997.
11. Лисаковский, И. Искусство в терминах и понятиях. [Текст] / И. Лисаковский – М., 1995.
12. Ломбразо, Ч. Гениальность и помешательство. [Текст] / Ч. Ломбразо – М., 1995

13. Мартынов, В. Ф. Философия красоты. [Текст] / В. Ф. Мартынов – Мн., 1999.
14. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. [Текст] / М. Мерло-Понти – СПб., 1999.
15. Махлина, С. Г. Реализм и условность в искусстве. [Текст] / С. Г. Махлина– СПб., 1992
16. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. [Текст] / Я. Мукаржовский – М., 1994.
17. На грани тысячелетий: Мир и человек в искусстве XX века. – М., 1994.
18. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества. [Текст] / Н. В. Рождественская – СПб., 1995.
19. Столович, Л. Н. Эстетическая и художественная деятельность: Сущность, специфика, соотношение. [Текст] / Л. Н. Столович – М., 1983.
20. Цыбульская, Н.В., Тереня, С. Л. Эстетика: Учебно-практическое пособие. [Текст] / Н.В. Цыбульская, С. Л. Тереня – Мн., 2001.
21. Шестаков, В. П. Эстетические категории. [Текст] / В. П. Шестаков – М., 1983.
22. Эстетический опыт и эстетическая культура. – М., 1993.
23. Хайдеггер, М. Исток искусства и предназначение мысли. [Текст] / М. Хайдеггер
24. Юнг, К. Зигмунд Фрейд. Эстетическая мысль XX века. Часть 1. [Текст] / К. Юнг, Фрейд Зигмунд – М., 1997.
25. Юнг, К. Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. [Текст] / К. Г. Юнг, Э. Нойман – М., 1996.

МОДУЛЬ 2

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЬ МОДУЛЯ

Студент должен:

Знать: основные понятия: миф, канон, космологизм, гармония, мера, ритм, техне, эйдос, мимесис, символ, образ, «аскетическая эстетика», антропоцентризм, гуманизм, прямая перспектива, «золотое сечение», эстетическая норма, метод, стиль, вкус, целесообразность, «искусство для искусства», эстетизм, декаданс, бессознательное, пессимизм, интуитивизм, модернизм, постмодернизм, смысл, выражение, абсурд, интерпретация, дискурс, текст, письмо.

Характеризовать: особенности эстетической культуры и художественной деятельности в разные культурно-исторические эпохи: конкретные художественные направления, стили, а также тенденции в творчестве наиболее выдающихся мастеров искусства.

Уметь: понимать и различать эстетические направления.

Формировать: толерантное отношение к чужим вкусовым и культурным предпочтениям

2 УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯ

№ занятия	Тема занятия	Вид занятия	Кол-во часов
Занятие 1.	История эстетической мысли и художественной деятельности	Лекция	2
Занятие 2.	Основные этапы развития эстетики	УСРС	2
Занятие 3.	Постмодернизм в искусстве и эстетической теории XX – XXI вв.	Семинар–дискуссия	2
Занятие 4.	История эстетической мысли и художественной деятельности	Зачетное занятие	1
Итого по М - 2			7

3 СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ

Ампир – архитектурный стиль Франции начала 19 в., соответствующий позднему классицизму. Характеризуется использованием художественных образцов Римской империи и отличается торжественной монументальностью, применением военных эмблем, пышностью и богатством интерьера.

Барокко – стилевое направление в искусстве, широко распространенное в Европе в 16–18 вв. и отличающееся декоративной пышностью, вычурностью и сложностью.

Витраж – застекленная поверхность окон или дверей, покрытая просвечивающейся живописью или выполненная из кусков разноцветного стекла.

Гармония – (связь, стройность, соразмерность) органичное слияние различных сторон объекта в единое целое; в Древней Греции – организованность Космоса, противостоящая хаосу.

Готика – художественный стиль, распространенный в западноевропейском искусстве в 12–16 вв. В архитектуре характеризуется стрельчатыми арками и сводами, обилием каменной резьбы и скульптурных украшений, витражами, гигантскими ажурными башнями, преобладанием вертикальных форм.

Гротеск – чрезмерное преувеличение, заострение той или иной темы. Гротеск нарушает границы правдоподобия, придает условность.

Калокагатия – (греч. kalokagathia, от kalos – прекрасный и agathos - добрый), в древнегреческой философии гармоническое сочетание внешних (физических) и внутренних (духовных) достоинств как идеал воспитания человека.

Катарсис (др. гр. – очищение) – освобождение души от страстей воздействием искусства (трагедии)

Классицизм – стиль европейского искусства 17–19 вв. Основан на подражании античным (классическим) образцам.

Креативный – творческий.

Мистерия – тайные религиозные обряды, в которых принимали участие только просвещенные. В средневековой культуре мистерия выступала как жанр религиозного театра.

Мозаика – изображение или орнамент, составленные из маленьких кусочков мрамора или смальты (цветного стекла).

Ренессанс (Возрождение) – стиль 15–16 вв. западноевропейского зодчества, основанный на возрождении античных архитектурных форм.

Рококо – стиль позднего барокко (около 1720–80 гг.), отличающийся ассиметричностью, причудливостью форм и орнаментации. Типичный элемент «рокайль» (фр. – ракушка) был широко распространен по всей Европе.

Романский стиль – стиль западноевропейского искусства в эпоху раннего средневековья (около 950–1250 гг.). Преемственно связан со средиземноморской позднеантичной культурой: византийской, сирийской, исламской.

Сатира – подчеркнутая, уничтожающая критика порядков, нелепостей и противоречий социальной действительности.

Фреска – живопись по сырой штукатурке красками, разведенными в воде.

Юмор – вид комического, который характеризуется мягким отношением к жизненным противоречиям и основывается на использовании приемов остроумия и смысловой игры.

4 ОСНОВЫ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПО МОДУЛЮ

Основной текст

4.1 Эстетическое мировосприятие мифологических культур

а) *Эстетические представления первобытности.*

Наличие конкретных артефактов архаической художественной культуры свидетельствует о том, что человек уже на ранних формах своего существования обладал определенным уровнем эстетического сознания, сказывающемся на конкретных видах эстетической деятельности. Эти ранние эстетические представления не были выделены в отдельные догматы и теоретические формы. Они существовали как неотделимая часть других феноменов бытия древнего человека. Эстетичность присутствовала в разных видах деятельности человека, которая в то время отличалась значительной синкретичностью.

Мироощущение древних людей можно охарактеризовать как достаточно сложное проявление процессов становления сознания и самосознания. Это мироощущение уже достаточно ярко не только проявляется, но и воздействует на активность человека, организует его деятельность, помогая тем самым организовывать взаимоотношения с миром и всем сообществом. В целом для мироощущения первобытного человека характерно: ритуализированность, сакральность, синкретичность, невыделенность человека и ощущение себя частью мира.

Основной формой проявления мировоззрения выступает ритуал. В нем раскрывается понимание человеком природы и социального бытия, дается оценка поступков и действий людей, разнообразных явлений окружающего мира. В основе ритуальной деятельности человека лежит принцип подражания явлениям природы путем создания соответствующих ритуальных символических эквивалентов. Первобытный человек обладал колоссальной способностью синтезировать свои представления и кодировать их в символах-знаках ритуальных действий.

Ритуал является одной из первых форм коллективного творчества (в ритуалах человек творит мир, помогает себе осознавать динамику происходящих событий, получает возможность быть равноправным миру, в ритуале начинается его самоутверждение). Ритуал выступает основной формой общественного бытия. Из него впоследствии развились производственно-экономическая, духовно-религиозная, художественная и общественная деятельность. Благодаря ритуалу человек ощущает себя неразрывно связанным с космосом, а значит в основе ритуального действия лежит принцип гармонии и соответствия макро- и микромиров.

В архаическом ритуале тесно переплелись молитва, песнопение и танец. В танце человек подражал различным явлениям природы, чтобы вызвать дождь, рост растений, соединиться с божеством. Возможно, что незащищенность древнего человека сопровождалась постоянным психическим напряжением, которое приводило к специфическому двигательному побуждению, что

и находило выход в танце. Человек стремился к такому ритуалу, который наполнен гармонией и совершенством выполняемых действий, созвучен с биоритмами человеческого тела, совершенен для человеческого духовного состояния. Поэтому именно эстетическое наполнение ритуальных действий выступает основным побуждающим фактором ритуала. В ритуале участвовали все члены коллектива, он активизировал все находящиеся в распоряжении человека средства восприятия и переживания мира – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и пр. В ритуале происходит социализация чувств и мыслительных возможностей индивида; из него позже возникают искусство, философия и наука.

Наиболее древним ритуалом является погребение. Он имел не только практическую, религиозно-мистическую, но и эстетическую сторону, наполненную особыми чувственными переживаниями. С ритуалами погребения связаны самые древние проявления художественной деятельности человека.

Сама система ритуалов воспроизводит в модифицированной форме на определенном языке систему поведения. Эта этнологическая система проявляет систему мифа как некой универсальной системы, определяющей ориентацию человека в природе и обществе. Миф – это исторически первая форма коллективного сознания народа, целостная картина мира, в которой элементы религиозного, практического, научного, художественного познания еще не различены и не обособлены друг от друга.

В мифе происходит переход эстетически значимой информации из формы «действие» в форму «слово». Информация, запечатленная и сберегаемая в системе ритуалов определенного этноса, содержала в себе ту или иную картину мира и некоторую модель поведения людей в особо значимых ситуациях. Мифологический взгляд на мир – чувственно-конкретный и предельно общий, окутанный дымкой ассоциаций. Миф содержит в себе информацию о том, как человек должен относиться к тому или иному воспринимаемому явлению, т.е. эстетическую информацию. Такие функции древнего мифа как освоение пространства и времени наиболее значительно выражены

в изобразительном искусстве. Изобразительное творчество – вершина первоначальной синкретической деятельности человека. Эта деятельность представляет собой весьма сложную и глубоко специфическую форму «удвоения» мира в условиях древнекаменного века, когда окружающая среда постигалась при помощи символического использования объема, линии и цвета. Изобразительная деятельность дала возможность совершить переход от конкретно-образного к абстрактному типу мышления. В основе этого перехода лежит принцип пропорции, равного изменения и геометрического подобия, который является одновременно и принципом природы, и принципом познания и творчества.

Символический характер первобытного и традиционного искусства, его условный изобразительный язык, идео-пластические формы призваны выражать сложные идеи и понятия, которые невозможно воспривести натурально. В этом искусстве социальные функции тесно переплетаются с маги-ко-религиозными. Первобытный и традиционный религиозно-художественный комплекс можно рассматривать как гипотетическую картину мироздания, удовлетворяющую человека своей законченностью и полнотой, т.е. речь идет о его познавательной функции.

Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что мироощущение первобытного человека обладало спецификой, но при этом его корни по-прежнему присутствуют в мироощущении современного человека. Эта связь времен обусловлена наличием чувственного компонента в восприятии мира. Во времена первобытности произошло возникновение и становление эстетического сознания, способного проявляться в деятельности человека на разных уровнях. Наиболее ярко этот процесс проявился в факте возникновения художественной деятельности и в становлении ее видового разнообразия (изображение, театральность, монументальность).

б) *Античная эстетическая мысль.*

Античность – колыбель европейской культуры. Античность условно подразделяется на две, относительно самостоятельные, но неразрывно свя-

занные культуры: Древнюю Грецию и Древний Рим.

Мироощущение древних греков выглядит довольно сумрачным. Это период мифов о возникновении мира, о борьбе хаоса и порядка. Жизнь наполнена таинственностью. Мифы рассказывают о злых и враждебных людям стихиях. Особенности этого периода наиболее ярко проявились в литературном наследии, которое в основном представлено в мифах и героическом эпосе («Теогония» Гесиода, эпос Гомера). В мифы вплетено множество сказочных мотивов, произведений народной фантазии, которые имеют свои аналоги в фольклоре почти всего мира. Некоторые мифологические мотивы имеют моральную окраску.

В более поздний период мироощущение греков отличается более светлым характером и связан с возникновением антропоморфных богов. Возникают понятия прекрасного и безобразного, потребность в подвигах, человек становится участником динамики мира, побеждающим его стихии. Искусство этого периода отличается агональностью (соревновательностью). Наиболее ярко это проявилось в театральных действиях (интеграции зрелищности и спортивного состязания). Человек рассматривается не только как часть мира, а как «микрокосм», как модель мира.

Пластичность и созерцательность – основа греческого мироощущения. Ведь пластика создана для созерцания, а оно прежде всего телесно. Зрение – основа древнегреческого познания. Поэтому зрение играет важную роль в древнегреческой гносеологии: «идея» и «эйдос» (картина) происходят в греческом языке от глагола «видеть». Отсюда любовь греков к пластичным, статичным видам искусства – архитектуре и скульптуре.

Римская культура возникает из смешения местных (в основном этрусских) традиций с греческими. Мир римлян становится более приземленным. Мир, согласно представлениям римлян, реален и создан богами для удовлетворения человеком своих насущных потребностей. Человек Рима – практик, которому дано право вмешиваться в события мирового Космоса. Создается две самостоятельные модели мира: Рим как город-образец и Император как

человек образец. Первая модель проявляется в архитектуре городов Римской империи. Появляется плановая застройка по единому образцу. Строились форумы, амфитеатры, дворцы, храмы, крепостные стены, бани и т.д., отличающиеся монументальностью, продуманностью и красотой архитектурных форм. Вторая модель проявляется в жанре портрета в основном в скульптуре. Именно с этого периода начинается возвеличивание человеческой личности. Личность начинает рассматриваться как достижение самого человека. Изображаются конкретные личности с подчеркиванием портретного сходства, возникает осознание неодинаковости людей.

Расширяются пространственные характеристики мира, становясь все более и более многообразными, что особенно ярко проявляется в живописи и архитектуре. Время начинает сближаться с понятием человеческой жизни, оно становится историчным. Эти особенности прослеживаются в римской литературе. Создаются новые литературные жанры: пастораль, роман, сатира. Следует отметить римскую поэзию, которая особое значение уделяла человеческим чувствам и переживаниям (Вергилий, Гораций, Овидий, Ювенал, Апулей, Сенека).

Следует подчеркнуть прагматический характер всего римского искусства, задачей которого было укрепление существующего порядка и воспитание истинных граждан. Во времена республики особое развитие получает риторика. Известным оратором является Цицерон. Римское искусство подарило миру традиции зрелищности (гладиаторские бои, «боевые программы», театр). Одним из наиболее знаменитых деятелей театра является Ливий Андроник, первым связавший все действие единым сюжетом. Особенно развивались такие театральные жанры как комедия и сатира (Варрон, Лукиан, Петроний, Сенека, Плавт). Появилось и новое понимание красоты искусства, рассматривающее художественные ценности как самоценности, независимые от выражаемых ими моральных или интеллектуальных проблем (появление частных коллекций).

Римская эстетика в большой мере повлияла на основы мироощущения

католического христианства, Западного Возрождения, всей западноевропейской культуры, в то время как греческая традиция отношения к миру больше проявится в восточноевропейской эстетической мысли. В целом античное мироощущение стало основанием для всей классической эстетики, остающейся все еще актуальной для человечества. В римском искусстве можно выделить в основном две тенденции: воплощение римского могущества и эстетизация жизни.

Развитие эстетической мысли античности было тесно связано с философией. Архаико-эстетические идеи Гомера связаны с отождествлением красоты и божественного начала, искусства и жизни. Рождение искусства – то же самое, что и рождение в природе. Красота достаточно материальна и доступна осязанию.

Проявлением философии антропоморфизма ранней классики является пифагореизм, представители которого утверждали, что числа – это мир. Цифровые выражения находят отождествление со стихиями природы и геометрическими формами. Пифагор объявляет число сущностью мира, представленной в музыке. Гераклит Эфесский, конкретизируя понятие красоты, говорит о гармонии как о единстве противоположностей и о том, что именно гармония является основой красоты и имеет универсальный характер (она в основе космоса, человеческих связей, в искусстве). Демокриту приписывается взгляд на искусство как на деятельность, подражающую поведению живых природных существ. По сути, эта первая формулировка теории **мимесиса**, в которой искусство рассматривается как подражание.

Софистам принадлежит идея отрицания всякого порядка и в искусстве в частности, а также ориентация на чувственное познание и ощущение. Поэтому прекрасное рассматривалась ими как относительная категория, а искусство как только иллюзия.

Сократ, один из знаменитейших философов античности считал, что органы чувств лишены познавательной способности; эстетическая деятельность является целесообразной и ее результаты необходимо оценивать, пре-

жде всего, с позиций их необходимости; искусство – средство подражания действительности и изображения идеала.

Платон – один из первых, кто обратился к проблеме эстетических категорий, рассматривая их как парные категории. Этому философу принадлежат такие идеи как: красота имеет три уровня (телесная, душевная и абсолютная); прекрасное – это проявление в нас божественного начала; есть два вида творчества (божественное и человеческое); искусство есть сфера применения человеческого мастерства, дар богов, мудрость и наука; искусство в руках мудрого правителя может стать средством воспитания народа.

Аристотель, в отличие от Платона, рассматривает прекрасное в материалистическом духе, как объективное качество вещей. Наиболее характерными признаками прекрасного он считает порядок (в пространстве), соразмерность и определенность в явлениях и предметах реального мира. Противоположностью прекрасного (безобразного) Аристотель считает неформленность предмета, отсутствие в нем таких свойств как целостность, единство, порядок, соразмерность. Искусство усвершенствует природу, а природа и искусство – движущие силы мира.

В эпоху эллинизма появляется много трудов, посвященных изучению искусства: теоретических трактатов, исторических исследований, грамматик, каталогов и книг критического содержания. Некоторые эстетические идеи, высказанные в это время, заключаются в следующем: деление красоты на мужскую и женскую (Цицерон), красота трансцендентна (Плотин), учение о симметрии как основе и сущности прекрасного в природе, моральная ценность красоты (стоики).

В целом античные философы сформулировали главные проблемы эстетической мысли: об отношении эстетического сознания к действительности, о природе искусства, о сущности творческого процесса, о месте искусства в жизни общества и человека.

4.2 Эстетика средневековья

Наиболее характерными и общими чертами, определяющими основу своеобразия мироощущения и образа мира человека в средневековье, можно считать следующие: двойственность и противоречивость мировоззренческих установок (это наиболее ярко проявляется в стремлении к символике); космос уже не рассматривается как Абсолют, а становится предметом действия Абсолютной личности Бога – особой силы, управляющей миром; появляются две разновидности мира – мир Бога и мир человека; подчиненность предметов реального мира друг другу заменяется подчиненностью каждого предмета – Богу; каждая вещь физического мира представляется состоящей как бы из двух составляющих, одна из которых принадлежит только миру земному, а вторая – божественному; сам человек начинает представляться как соотношение двух независимых начал: телесного – низменного и духовного – возвышенного (второе превалирует в человеке); пространство получает направление: в нем возникает вертикаль как доминирующее начало, оно становится неоднородным, а эмоционально окрашенным в разные цвета; время воспринимается как циклическое, но представленное множеством подвидов (библейское время вносит новый компонент в понимание его как линейного, имеющего начало и конец); эстетика святазарности поэтического образа рассматривается как высшее проявление тенденции к обособлению единичности и индивидуальности, приводит к признанию пестроты и многообразия мира, что проявляется в появлении пристального внимания к красоте отдельных предметов; созерцание понимается как любование, предполагающее нахождение второго, иллюзорного плана; красота – воплощение божественного совершенства, а обладание красотой – это присутствие бога в человеке; основные критерии красоты: единство, форма, гармония, порядок, число, ясность, сияние, свет.

Это своеобразное мироощущение отразилось в традициях средневекового искусства, концепция которого заключалась в том, что хотя оно и материально, но корни его в духовности человека, в Боге. Все искусства дели-

лись на свободные (грамматика, риторика, диалектика, музыка, арифметика, геометрия и астрономия), механические (те виды деятельности, которые оставляли после себя материальный продукт), теологические (связывались со сверхъестественными способностями человека).

Основным образцом средневекового изобразительного искусства были памятники церковной архитектуры. В средние века в Западной Европе возникают два архитектурных стиля – романский и готический. **Романский стиль** (возник в Италии) связан с представлениями о целостности мира, его телесности и давящей на человека массивностью и статичностью. Для архитектуры романского стиля характерны: полукруглые арки, украшения, массивность форм, узкие оконные проемы, высокие башни, массивные порталы, купольные конструкции. Крепости-дворцы украшались внутри фресками, а снаружи – ярко раскрашенными барельефами. Виды сооружений романского стиля: церковь, дворец-крепость, монастырский ансамбль, рыцарский замок. В скульптуре характерно отклонение от реальных пропорций, напряженная духовная выраженность, обобщенность. В живописи – преобладание тематики, связанной с представлениями о грозном божественном всемогуществе. Проявился стиль также в декоративно-прикладном искусстве, стиле одежды и украшениях.

Готика – стиль архитектуры, возникший с развитием городов во Франции. Главный вид сооружений – собор. Готика связана с представлениями о мире как максимально расчлененном, частично дематериализованном и неустойчивом в своей динамичности. Характерными для готики чертами являются: устремленность вверх, вытянутость окон, витражи, характерная «роза» у входа, в основе здания лежит форма латинского креста, украшенность статуями, рельефами, живописью.

В XII–XIII веках под влиянием школьного и университетского образования в городах Западной Европы развивалась латинская литература (на церковные и светские сюжеты), поэзия вагантов, героический эпос, рыцарская поэзия, лирическая поэзия трубадуров, куртуазная поэзия, стихотворная

повесть на любовно-приключенческий сюжет. Особое место слову как основе литературы принадлежало христианским текстам, в котором слово трактуется как акт божественного создания.

Театр представлен следующими разновидностями: театр, преследуемый церковью, основанный на народных традициях и языческих представлениях, и театр, связанный с церковными традициями. Наиболее популярным жанром становятся мистерии, представляющие собой яркий пример гармоничной включенности драматического действия в архитектурный ансамбль.

Эстетические учения западноевропейского средневековья достаточно разнообразны. Следует отметить таких философов-богословов как Августин Блаженный, Григорий Нисский, Гуго Сен-Викторский, Фома Аквинский. Одним из ключевых понятий становится «свет». Красота – сияние истины. Свет и форма отождествляются. Свет выполняет три функции: очаровывает чувства, формирует и придает порядок всему и облегчает познание. Различают чувственный свет, естественный свет человеческого разума и метафизический или божественный свет. Видение, восприятие света рассматривается как гармоническая встреча света физического мира и света сознания. Сверхчувственный свет Божественного озарения не воспринимается, а постигается в мистическом опыте приближения к Богу.

Красота в средние века в Западной Европе связывалась с божественностью. Искусство рассматривалось как испытание для человека. Творчество уподоблялось Божественному проявлению особого предназначения. Все, что создано человеком, должно быть связано с божественным уподоблением. Характерны также тенденция подчинения поэтики риторике и знаковый подход к слову.

Средневековая Византия положила начало книге как таковой. С VI века широко распространяются кодексы – рукописи, состоящие из отдельных сброшюрованных листов, которые обязательно украшались миниатюрами. Особое место принадлежит развитию изобразительного искусства, представленного в основном в фресках, мозаиках и иконописи. Изображение Бога рассматривает-

ся не как портрет. Цвет, форма, композиция приобретают высшую условность. Большое значение изобразительное искусство отводит обратной перспективе. Иконопись как особый вид христианского живописного искусства начинает развиваться с V века. В византийской литературе обнаруживаются тенденции к демократизации языка и сюжета, к индивидуализации авторского лица и позиции, в ней зарождается критическое отношение к аскетическому монашескому идеалу. Одновременно с развитием гуманистических идей в поздней Византии происходит необычайный взлет мистицизма.

Отмечая эстетические учения Византии, следует отметить следующих мыслителей: Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Михаил Пселл. Византийскую эстетику в целом отличает: связь с античностью; символизм; интерес к психологическим проблемам искусства; перенос идеального эстетического объекта в духовную сферу, которая описывается с помощью таких эстетических категорий как прекрасное, свет, цвет, образ, знак, символ; преобладание в художественном творчестве тенденций традиционализма, каноничности; интерес к категории возвышенного; особая направленность искусства, которое теперь не противоречит догматам официальной религии, но активно служит им.

Резюмируя, можно сказать, что в средневековой эстетике Европы одной из центральных становится проблема символа, поскольку для нее все чувственное не только в искусстве, но и в природе является лишь отблеском и отображением запредельного, сверхчувственного мира. В это время красота существовала скорее вне искусства, а ее законы были определены заранее и существовали за его пределами. Самое главное изменение в понимании красоты состоит в том, что она перестает пониматься как качество реального мира, а становится атрибутом божественного проявления.

Прекрасным считается только то, что содержит в себе идею Бога. Восприятие прекрасного имеет в это время два плана: реальный (зримый) и духовный. Все человеческое, земное, чувственное признается как безобразное. Впервые безобразное становится реальностью, это свойство и проявление

ние дьявольского. Красота становится именем Бога. Реальным признается только то, что идеально. Материальное же рассматривается как нереальное. Художественные изображения символически выражали чувственность для человека сверхчувственного.

Эстетика Византии остро ставила вопрос о соотношении образа и первообраза, изображения и предмета изображения.

4.3 Эстетика эпохи Возрождения

Возрождение – это время переосмысления наследия античности, возрождения ее идей. Основными принципами мироощущения человека эпохи Возрождения можно считать следующие положения: мир земной – это иерархия творений Бога, где наивысшим совершенством обладает только сам человек, теоцентризм миропонимания сменяется антропоцентризмом; появляется четкое осознание проблем жизни; время и пространство оцениваются уже рамками реального существования, четко определяются формами деятельности человека (время – как настоящее и быстро текущее, титанизм и универсализм ренессанского типа личности); способность творить становится высшим проявлением человеческой божественности; искусство и природа становятся равнозначными понятиями; красота мира разделяется на красоту природную, естественную и красоту искусственную, рукотворную, красота человека – на духовную и физическую.

Возрождение – это рождение идей гуманизма, прославляющих творческий потенциал человека. Гуманизм ярко проявляется в искусстве. Гуманисты разрабатывали тот компонент эстетики, который мы сегодня называем прикладным. Природа рассматривается как высшая форма красоты. Искусство – это одна из форм творчества, осуществляемого по законам красоты природы. Оно есть совершенно новое явление, являющееся актом творческого деяния человека, проявляющего через искусство свою волю и индивидуальность. Искусство также – один из каналов познания человеком окружающего мира, оно активно взаимодействует с природой. Именно в эпоху Возрожде-

ния искусство начало проявлять свое морфологическое строение: четко начинает проявляться специфика отдельных видов искусства. Творец становится профессионалом своего дела, в котором начинает особо цениться мастерство и индивидуальность.

Таким образом, искусство приобретает все более светский характер, отличающийся демократичностью и стремлением к реализму в отражении мира. Возникает понятие «свободных занятий», к которым относят философию, историю, красноречие, музыку и поэзию. В эту эпоху возникла новая – современная литература. Слово понимается как высшее проявление Красоты, работа над образностью слова – как высшее человеческое предназначение. Литература Возрождения наполнена жизнеутверждающим характером, восхищением красотой мира, человека и его свершений. Главной ее темой становится тема любви. Следует назвать таких писателей как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Джованни Боккаччо, Франсуа Рабле, Эразм Роттердамский.

Архитектура Возрождения искала возможность создания идеала образа жизни через создание новых архитектурных проектов. Идеал жизни был реализован во Флоренции XV века – «идеальном» городе, смоделированном воображением и руками творцов. «Идеальный» город родился благодаря открытию перспективы, очерченной Брунеллески и Леонардо да Винчи, а также в силу осуществленного единства пространственно-пластического и общественно-политического видения мира.

Для изобразительного искусства Возрождения характерно: интерес к авторству и самобытности; смена тематики – объектом повышенного внимания становится человек; смена приемов изображения – прямая перспектива, точность передачи строения человеческого тела; вытеснение чистого цвета сложными, составными цветами; основным средством выразительности становится не свет, а тень; особый интерес к пейзажу; преобладание станковой живописи и появление светской живописи (портрет); интерес к гравюре.

В скульптуре происходит возвращение интереса к обнаженному телу. Его изображение следует рассматривать как проявление особых состояний души.

Становление театра Возрождения связано с именами Уильяма Шекспира и Лопе де Вега. Основными театральными жанрами являются трагедия и комедия, мистерия, миракль, фарс и соти (разновидности комедий). Музыка впервые проявляет себя как светское искусство. В ней появляются совершенно новые жанры: опера и инструментальное направление.

Эстетическая доктрина Возрождения проникнута жизнеутверждающими, оптимистическими, гуманистическими мотивами. Основные тезисы эстетических учений этой эпохи: глаза человека созданы для того, чтобы искать красоту; мир существует по законам красоты, которые познаются через искусство; искусство есть отображение действительности. Назовем некоторых представителей эстетики Возрождения: Леон Батист Альберти, Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Джорджо Вазари.

Эстетика Возрождения – это эстетика идеала. Однако в отличие от греческого идеала, идеал Возрождения не противоположен действительности. Красота реальна, ее не надо выделять и совершенствовать. Основной проблемой для гуманистов является не поиск идеала, а нахождение равновесия между ним и действительностью, правдой и фантастикой. Одной из отличительных особенностей эстетики Возрождения является и то, что впервые к проблемам теории красоты обратились сами художники, музыканты, архитекторы и поэты.

4.4 Эстетика Нового Времени

В конце XVII–XVIII веках в Европе зарождаются идеи, получившие название Просвещения. Философия Просвещения призывала к естественности, к правдивости чувств, поэтому мироощущение этого периода тяготеет к возвышенному свободолобию, ему присущи следующие черты: научность (в основе которой гениальные творения Паскаля и Декарта); рационализм (обусловлен возникновением идей деизма); вера в прогресс; абсолютизация значимости воспитания (материалом для этого стало «третье сословье», среди

которого начали выделяться фигуры торгаша и «представителя свободной профессии», получившего в России название «интеллигент»); понимание личности как сложного и противоречивого явления.

Эти изменения проявились в искусстве двояко: с одной стороны – интерес к иррациональному, иллюзорному, динамическому и эмоциональному, с другой – акцент на разумности человека, способном преодолеть свою страстную природу. Первое направление проявилось в таком стиле как барокко, второе – в классицизме.

Художественным завершением Позднего Ренессанса явилось **барокко**, которое можно считать переходным этапом к эпохе Просвещения. Барокко – стилевое направление в искусстве Европы конца XVI – середины XVIII веков, возникшее в Италии и распространившееся в большинстве европейских стран. Барокко тяготеет к эффекту, контрастности, совмещению иллюзорного и реального, к синтезу искусств и одновременно к точному разделению в жанровых характеристиках. Оно связано с пониманием творчества как процесса овладения художником природой, технического мастерства духа гения, превозмогшего материальность мира. Понимание мира как разнообразного по своим проявлениям, но конечного с позиций человеческой жизни явления, привело художников и писателей к мысли о том, что эта краткая и хрупкая жизнь – не более, чем иллюзия. Излюбленной формой выражения не только поэтов, но и живописцев становится метафора, эмблема, аллегория.

Другое направление – **классицизм**, основной предпосылкой которого явился рационализм. Его мироощущение строилось на идее абсолютной монархии. Главное требование, предъявляемое к художнику – «благородность замысла». Классицизм тяготеет к историчности событий, реальность с ее пейзажностью и портретностью выступает вторичной по значимости проблематикой, в основе лежит обязательность канона по принципу подражания античности. Классицисты ставят проблему социализации личности, духовная красота начинает превозноситься выше физической, а произведения природы – выше природы. Природа перестает быть образцом для подражания. Классицисты

стремятся к типизации. В основе принципа создания типа является выделение в характере одной самой яркой черты, которая преднамеренно выпячивается. Типический образ превращается в абстракцию и лишается, фактически, индивидуальности.

В художественной деятельности на первое место выдвигается литература и театр как виды искусства, наиболее способные воздействовать на чувственную природу человека и в которых главными становятся этические темы (Даниель Дефо, Джонатан Свифт, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Иоганн Вольфганг Гете, Пьер Корнель, Мольер, Жан Расин, Бомарше, Карло Гоцци, Карло Гольдони).

XVII–XVIII века – начало расцвета музыкальной культуры, время развития архитектуры и живописи (в живописи появляется жанр натюрморта, реалистические сюжеты народного быта).

Если раньше эстетические идеи были частью онтологии, учения о бытии, то теперь они становятся частью гносеологии, учения о познании. Эстетические теории приобретают ярко выраженные национальные особенности, что заставляет рассматривать не только их историческую, но и культурную динамику. В целом эти идеи можно разделить на два направления: классицизма и просвещения.

Франция XVII–XVIII веков стала родиной возникновения эстетических принципов классицизма в искусстве. Философской основой этих принципов был рационализм, начало которому положил Рене Декарт. Его идеи строились на противопоставлении чувственного познания интеллектуальному, что в последующем было использовано в эстетике для истолкования различия видов символизма в искусстве и науке. Красоту Декарт считал относительной и непостоянной.

Николо Буало считал, что искусство должно строго контролироваться разумом. Поэт, по мнению философа, несет моральную ответственность за свои творения. Основным источником для творчества признается античное искусство, особенно мифология.

Дени Дидро писал, что главная задача искусства – трогать и волновать людей, причем делать это надо, приближаясь к природе. Философ требовал демократизации искусства. Он создал театр третьего сословия, в связи с чем выдвинул новые жанровые категории.

Франсуа Мари Аруэ Вольтер рассматривал искусство как средство просвещения умов, а также поднимал проблему восприятия искусства как проблему понимания народов разных культур.

Специфика эстетических учений Англии связана с такими особенностями как опора на реального человека, антипуританская направленность, рассмотрение искусства как дороги к нравственной жизни. Фрэнсис Бэкон называет поэзию «мечтой науки» и признает в ней существование чего-то божественного. Искусства – не свободное творчество прекрасных форм, а способ выражения научных истин или моральных устоев. Эстетические идеи прослеживаются также в трудах Томаса Гоббса и Давида Юма. В целом эстетика английского просвещения отличается интересом к проблемам эстетического воспитания, формирования эстетического вкуса, социальной роли искусства. Она наполнена оптимизмом, умеренностью и рациональной трезвостью. Именно эти идеи способствовали развитию в искусстве реализма.

В эстетической мысли Германии идеи просвещения развиваются значительно позднее. Главным событием данного периода является то, что здесь формируется собственно философская эстетика, оформляясь в качестве самостоятельной науки. Подготовил это событие Готфрид Вильгельм Лейбниц, связавший эстетику с проблемами познания.

Александра Готлиба Баумгартена принято считать «крестным отцом» эстетики как науки. Следует также назвать таких немецких философов как И. И. Винкельмана, Г. Э. Лессинга, И. Г. Гердера, И. В. Гете, И. К. Ф. Шиллера, И. Г. Фихте. Особая роль в развитии эстетики как науки принадлежит И. Канту и Г. Ф. В. Гегелю.

Иммануилу Канту принадлежат идеи, методы обоснования и исследования эстетических проблем, которые оказали огромное воздействие на ми-

ровую эстетическую мысль и художественную практику XIX–XX вв. Сердцевиной кантовской эстетики является его учение об эстетическом суждении. Последнее не зависит от созерцания предмета и понятия, свободно от всякого интереса, основу его составляет внутреннее чувство, возникающее в свободной игре познавательных сил рассудка и воображения.

В системе объективного идеализма Георга Вильгельма Фридриха Гегеля эстетике отведено место учения об идее прекрасного, порождающей в своем развитии его различные модификации в природе и обществе и, в частности, в искусстве. Искусство, по Гегелю, есть ни что иное, как самопознание абсолютного духа в форме созерцания. В целом эстетические идеи Гегеля можно считать вершиной классической эстетики, Но вместе с тем именно противоречивость многих позиций этого философа становится предвестником эстетики неклассической.

Главным завоеванием немецкой классической эстетики является метод идеалистической диалектики. Классики немецкой философии объединили философию искусства с эстетикой действительности, раскрыв эту связь на примере общественной динамики и проблемах реального человека. Такое теоретическое обобщение способствовало выдвижению новых проблем в эстетике.

Говоря о мироощущении человека XIX века, следует отметить, что оно не является целостным, а скорее представляется как динамичный процесс сменяющих друг друга состояний: от состояния возвышенности и попытки воссоздать идеалы классического прекрасного через осознание невозможности преодоления безобразно-низменного в мире и человеке к поиску нового, воплотившего в себе соединение прекрасного с возвышенным. Первое состояние связано с развитием идей романтизма, второе – с культурной ситуацией декаданса.

Романтизм можно рассматривать как мироощущение человека конца XVIII – первой половины XIX века, для которого характерны мечтательность и идеализация действительности, проявляющее стремление к чувственному началу вообще и возвышенному отношению к миру в частности. Романтизм – это

большая мечта человека о том мире, в котором ему хочется жить. Наиболее ярко романтизм проявился в литературе (Новалис, Э. Т. А. Гофман, Гельдерлинг, братья Гримм, В. Скотт, Дж. Байрон, В. Гюго) и музыке (Я. Мендельсон, Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Ф. Лист).

В эстетике романтизм проявился, прежде всего, в Германии (философия Новалиса, Ф. Шлегеля, Л. Тика и др.). Следует отметить следующие идеи романтизма: свобода человеческой личности; самоценность искусства; синтез искусств; неограниченный субъективизм; снятие грани между искусством и жизнью; психологизм; творчество как процесс самовыражения. В целом романтизм проявил несостоятельность классической эстетики решать проблемы человека средствами искусства и художественной деятельности. В основе разлада действительности и искусства лежала неспособность теории воздействовать на практику. Это объясняет тот факт, что теория в этот период существует в рамках фундаментальной философии, а искусство в это же время пытается решить свои проблемы в сфере творчества романтиков. В таких условиях расхождения теории и практики рождается осознание модернизации основных направлений эстетической науки.

Декаданс – общее наименование кризисных явлений конца XIX – начала XX века в искусстве. Его мироощущение связано с ощущением негатива в том мире, который дан человеку в его современности, и предчувствием больших перемен, которые должны произойти в результате деятельности самого человека, индивидуалистическим пессимизмом и эстетизацией небытия. Ситуация декаданса, упадка культуры рождает интерес к человеческим проблемам существования – экзистенции. Познание мира и познание человека, т.е. внешний и внутренний мир уже не интересуют человека. Главной проблемой становится проблема существования, выживания.

Эстетика 20 века

Мироощущение человека в XX веке переживает значительные сдвиги, обусловленные сменой культурной ситуации. Искусство в это время является принципиально новым восприятием мира, которое можно определить как разомкнутое, открытое, неклассическое. Эстетические теории XX века мало опираются на предшествующую традицию. Их характерной чертой² является быстрое чередование, ротация и параллельное сосуществование противоположных подходов. Одна из примет теории искусства этого времени – поворот от преимущественного изучения гносеологических проблем к онтологическим. Важными особенностями эстетики и искусства этого времени можно считать эклектичность и многоуровневость (или конвенциональность), обусловленные небывалым разнообразием направлений и идей.

В развитии художественной культуры XX века обычно выделяют два периода. Первый – это **модернизм** как совокупность художественных течений, направленных на эксперимент, на выход из рамок традиционного, устойчивого, на поиск совершенно нового. Модернизм как явление культуры имеет ряд особенностей:

- *Кризисный характер.* Модернизм возникает тогда, когда в философию приходит осознание кризиса культуры как переломного момента в развитии человечества.

- *Теоретичность и постоянное обращение к философским основам.* Теоретической базой для модернизма стали такие философские направления как интуитивизм (А.Бергсон), фрейдизм (З.Фрейд, К.Г.Юнг), экзистенциализм (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю, Х.Ортега-и-Гассет), структурализм (Ф.де Соссюр, Р.Якобсон, К.Леви-Стросс) и др. Основными идеями новой эстетики можно считать плюрализм мнений и свободу трактовок; особую роль интуиции и догадки, переживания и чувствования; завуалированность логического и рационального компонента; усиление интереса к проблемам прикладного характера; уход от художественного канона как системообразую-

щего начала; эстетизацию в искусстве того, что ранее не входило в художественную область.

- *Поиск новых изобразительных форм* и, как следствие, *создание нового творческого метода* (следует в этой связи отметить такие основные направления модернизма как кубизм, фовизм, футуризм, абстракционизм, экспрессионизм, супрематизм, сюрреализм, экзистенциализм).

- *Элитарный характер*, сочетающийся со стремлением переделать общество и с желанием массовости.

Постмодернизм – культурная ситуация, связанная с пересмотром философских основ всей предшествующей жизни человечества и проявившаяся во всех областях культуры. Для этой ситуации оказываются характерными следующие черты:

- стремление к условности и символизму;
- театральность и карнавальность;
- раздробленность социальных структур на разнообразные субкультуры;
- эклектика;
- ироничность.

Искусство второй половины XX – начала XI вв. очень разнообразно и многолико, но в его недрах уже вызревает и четко обозначается новый стиль эпохи, ориентированный на создание нового коммуникативно-художественного языка, представленного не только новыми законами организации, но и новыми понятиями и категориями. Идет поиск законченной формы универсального языка человечества, понятного всем и обладающего виртуозными возможностями для передачи таких смыслов, о которых человечество еще просто не говорило само с собой.

Дополнительный текст

Сорокин П.А. «Кризис нашего времени». Хрестоматия по культурологии. Ч.1. Мн., БГАТУ, 2003, с.44–60.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Материалы к лекции

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

1. Каковы особенности изучения мироощущения человека в первобытное время?
2. Каковы наиболее древние формы ритуала?
3. Какова сущность мифа? В чем особенность мифологического мироощущения?
4. Какие функции в культуре первобытности выполняло искусство?
5. Охарактеризуйте специфику мироощущения человека Древней Греции.
6. Назовите специфические черты мироощущения человека Древнего Рима.
7. Какие виды искусства и жанры особенно развивались в Древней Греции?
8. В чем заключается вклад в эстетическую теорию древнегреческих философов?
9. Что нового принесли в эстетическую мысль теоретики Рима?
10. Что отличает мироощущение человека средневековой Европы?
11. В каких видах искусства наиболее ярко проявилась специфика средневекового мироощущения в Европе?
12. Что отличает искусство Возрождения от других эпох?
13. Каковы основные эстетические идеи мыслителей Возрождения?
14. Что характерно для мироощущения человека эпохи Возрождения?
15. Каковы основные эстетические идеи Канта?
16. Что нового принес в эстетическую теорию Гегель?
17. На какие два направления условно можно разбить мироощущение, характерное для человека XIX века?
18. Что характерно для романтического мироощущения?
19. Что определяет мироощущение декаданса?
20. Какие основные течения развиваются в искусстве XIX века?
21. Чем характеризуется мироощущение человека первой половины XX века?
22. Что в целом характерно для неклассической эстетики?

23. Охарактеризуйте особенности мироощущения человека во второй половине XX века?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какую роль в становлении мироощущения человека первобытности играл ритуал?
2. Приведите примеры ритуалов и мифов, существующих в современном мире. Попробуйте сравнить их с мифами и ритуалами первобытного человека.
3. Сравните искусство Греции и Рима времен античности.
4. Какие виды искусства предпочитались во времена Древнего Рима? Какие из них были новацией в искусстве?
5. Назовите наиболее известных мыслителей средневековья и проанализируйте значимость их идей для эстетики и искусства.
6. Какие черты средневековья и античности вобрало в себя мироощущение человека Возрождения?
7. Как мироощущения эпохи Возрождения повлияло на искусство?
8. Какие новые тенденции можно проследить в динамике искусства Нового Времени?
9. Почему говорят о национальной специфике эстетических учений Нового Времени?
10. Назовите основные идеи романтиков по осмыслению значимости искусства в человеческой жизни.
11. Что качественно отличает культурную ситуацию первой половины XX века?
12. Что характерно для художественной культуры постмодернизма?

5.2 Материалы к семинарским занятиям

Тема занятия: «**Постмодернизм в искусстве и эстетической теории
20–21 вв.**»

Семинар проводится в форме дискуссии.

План занятия

1. Появление постклассической эстетики – это развитие или регресс эстетики как философской науки?
2. Проявляется ли постмодернизм в белорусском искусстве?
3. Искусство и компьютер.

ВОПРОСЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Каковы основные направления постнеклассической эстетики второй половины XX века?
2. Подготовьте сообщения о наиболее известных направлениях неоарта конца XX века.
3. С возникновением каких технологий связано развитие новых идей в современной эстетике, получившей название «эстетика виртуальной среды»?
4. Какова роль технических новаций в системе коммуникации и информации в динамике постнеклассической эстетики?
5. Охарактеризуйте наиболее яркие направления искусства, связанные с компьютерными технологиями.
6. Приведите примеры Net-арта.
7. Сформулируйте основные идеи, отраженные в художественных произведениях XX века.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ

1. Эстетика постмодернизма.
2. Произведение как текст в постнеклассической эстетике.
3. Деконструкция в искусстве.
4. Эстетический мир техногенной культуры.
5. Художественные возможности виртуального мира.

6. Перспективы и новации сетевого искусства.
7. Искусство как информационное поле.

6 Материалы к управляемой самостоятельной работе

Для самостоятельной работы студентов по второму модулю предлагается написание рефератов, сообщений, эссе. Работы защищаются на семинаре, зачетном занятии или сдаются в письменном виде (по усмотрению преподавателя). Ниже предлагаются примерные темы рефератов, сообщений, эссе:

1. Искусство архаического общества.
2. Древнеегипетское понимание красоты.
3. Памятники первобытности на территории современной Беларуси.
4. Зрелищные мероприятия античности.
5. Искусство Древнего Рима.
6. Иконопись и ее символика.
7. Эстетика рыцарской культуры.
8. Искусство Древней Руси.
9. Шедевры итальянского Возрождения.
10. Женский образ в живописи Возрождения.
11. Образ человека в искусстве барокко.
12. Эстетика классицизма.
13. Художественный мир Рембрандта.
14. Художественный мир символизма.
15. Парадоксы абстрактной живописи.
16. Русская эстетика XIX–XX вв.
17. История архитектурных стилей.
18. Рок-музыка в современной культуре.
19. Эстетические взгляды М.М.Бахтина.
20. Учения о гармонии в истории эстетической мысли.

7 Примеры вопросов и заданий для контроля знаний по модулю

На 1 уровне при проведении контроля знаний по модулю студент должен выполнить 5 заданий. Например, ответить на вопросы:

1. В каких формах культуры фиксировался первый эстетический опыт?
2. Какие виды искусства наиболее активно развивались в античном мире?
3. Перечислите основные художественные стили европейской культуры.
4. В чем заключалась главная направленность средневековой эстетики?
5. Назовите представителей искусства Возрождения и Нового Времени.

На II уровне контроля знаний студент должен выполнить одно из заданий. Например: «Проанализируйте общие черты, сближавшие художественную теорию и практику Возрождения и античности, а также неповторимую специфику этих культур».

На III уровне контроля знаний студент должен выполнить задания такого характера как например: Проанализировать ситуацию и ответить на вопрос: «Как кризис веры в рациональное устройство мира сказался на сложении новой художественной оптики и нового языка в разных видах искусств».

8 ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Кривцун, О. А. Эстетика: учебник для студентов вузов. [Текст] / О. А. Кривцун. – М.: Аспект Пресс, 2000. 434 с.
2. Бореев, Ю. Б. Эстетика. 5-е изд. [Текст] / Ю. Б. Бореев в 2 т. – Смоленск: Русич, 1997. 576 с.: ил.
3. Каган, М. С. Эстетика как философская наука. [Текст] / М. С. Каган – Спб., 1998.
4. Карнажицкая, Т. В. Эстетика. Учебное пособие. [Текст] / Т. В. Карнажицкая. – Мн., 2004
5. Мартынов, В. Ф. Мировая художественная культура: учебное пособие. [Текст] / В. Ф. Мартынов – Мн.: ТетраСистемс, 1997. 320 с.

6. Мартынов, В. Ф. Эстетика: учебное пособие. [Текст] / В. Ф. Мартынов – Мн.: ТетраСистемс, 2003
7. Лазука, Б.А. Гісторыя мастацтвау: вучэбны дапаможнік. [Текст] / Б. А. Лазука – Мн.: Беларусь, 1996. 400 с.
8. Дзикевич, С. А. Введение в эстетику: учебное пособие для студентов вузов [Текст] / С. А. Дзикевич – Мн.: Кн. Дом «Университет», 1998. 40 с.
9. Бычков, В. В. Эстетика: учебное пособие. [Текст] / В. В. Бычков – Мн., 2002.
10. Беляев, Г. А. Становление эстетической теории: методологические очерки. [Текст] / Г. А. Беляев – Мн., 1998.
11. Лосев, А. Ф. Эстетика: философская энциклопедия. [Текст] / А. Ф. Лосев – Мн., 1970

Дополнительная

1. Элиаде, М. Аспекты мифа [Текст] / М. Элиаде. – М., 1995.
2. Гомбрих, Э. История искусств [Текст] / Э. Гомбрих. – М., 1998.
3. Лосев, А. Ф. История античной эстетики [Текст] / А. Ф. Лосев в 8 т. – М., 1963–1994.
4. Флоренский, П. А. Обратная перспектива [Текст] / П. А. Флоренский в 3 т. – М., 1990.
5. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. [Текст] / М. М. Бахтин. – М., 1997.
6. Бычков, В. В. Эстетика отцов церкви. Апологеты и Блаженный Августин [Текст] / В. В. Бычков. – М., 1995.
7. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения [Текст] / А. Ф. Лосев. – М., 1978.
8. Эстетика Иммануила Канта и современность. – М., 1991.
9. Эстетика немецких романтиков. – М., 1987.
10. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
11. Вейдле В. Умирание искусства. [Текст] / В. Вейдле – СПб., 1996.

12. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. – М., 1992.
13. Малинин, А. Ф. Эстетические концепции модернизма. [Текст] / А. Ф. Малинин. – М., 1984.
14. На грани тысячелетий: Судьба традиций в искусстве XX века. – М., 1994.
15. На грани тысячелетий: мир и человек в искусстве XX века. – М., 1994.
16. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма. [Текст] / Н. Б. Маньковская – СПб., 2000.
17. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. [Текст] / И. Ильин – М., 1996.
18. Барт, Р. S/Z. [Текст] / Р. Барт – М., 1994
19. Философия эпохи постмодерна. – Мн., 1996.
20. Кутырев, В. А. Культура и технология: борьба миров. [Текст] / В. А. Кутырев – М., 2001.
21. Искусство в контексте информационной культуры. – М., 1997.