

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория
имени М.И.Глинки»

Кафедра истории, философии и искусствознания

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки
по творческо-исполнительским специальностям:
53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства
(по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам);
53.09.05 Искусство дирижирования (по видам)

Квалификации:

«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин
в высшей школе»; «Дирижер высшей квалификации. Преподаватель творческих
дисциплин в высшей школе»

Новосибирск 2015

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета

ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»

«26» октября 2015 г.

Председатель ученого совета

К.М. Курленя

Составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования для обучающихся по программам ассистентуры-стажировки по творческо-исполнительским специальностям 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам), 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам).

Авторы-составители: канд. философских наук, и.о. профессора Л.А. Бердюгина; доктор искусствоведения, канд. философских наук, профессор Н.П. Коляденко

Рецензент: доктор философских наук, профессор Е.Г.Гуренко

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О. А. Юферова, преподаватель М.Ю. Смирнова

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел.....	4
II. Содержание курса.....	7
Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)	7
Основные разделы курса.....	7
III. Распределение часов курса по темам и видам работ.....	19
IV. Формы промежуточного и итогового контроля.....	21
V. Учебно-методическое обеспечение курса.....	21
Литература	21
Учебные пособия	21
Перечень ресурсов сети «Интернет» и информационных технологий	25
VI. Методические рекомендации (материалы)	25
Методические рекомендации для преподавателя	25
Методические указания для ассистентов-стажеров.....	27
VII. Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины	28

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «История и философия искусства» для ассистентов-стажеров составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам); 53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам); 53.09.05 Искусство дирижирования (по видам) (М. 2015), с учетом учебных планов НГК этих специальностей, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК.

Аннотация курса.

Содержание данной учебной дисциплины направлено на подготовку к педагогическому и концертно-исполнительскому видам профессиональной деятельности.

Данный курс входит в число базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО ассистентуры-стажировки. Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе (1 семестр). Общая трудоемкость курса составляет 8 зачетных единиц (288 часов), из них – 54 часа аудиторных занятий, 198 часов – самостоятельная работа, 36 часов – контроль самостоятельной работы.

Программа курса состоит из двух частей. Она предназначена для ассистентов-стажеров, обучающихся по творческим специальностям в области музыкального исполнительства. Первая часть программы - «Философия искусства». Она составлена на основе программы, разработанной Государственным Институтом Искусствознания и представляет собой свободный вариант данной программы, ориентированный, по преимуществу, на философско-исторические и теоретические вопросы осмысления искусства в целом и музыки. Связь философии с искусствоведческой и музыковедческой проблематикой, с одной стороны, формирует осмысленный и творческий подход к изучению фундаментальных проблем философии, с другой стороны, - способствует более глубокому пониманию профилирующих дисциплин, умению эффективно применять философскую методологию в постижении музыки. Вторая часть программы – «Философия культуры» учитывает содержание учебников и учебных пособий по культурологии для высших учебных заведений, с изменением подходов к организации учебного материала в соответствии с авторским пониманием содержания курса. Перечень учебной литературы указан в V разделе «Учебно-методическое обеспечение курса».

Цель дисциплины – формирование универсальных компетенций ассистента-стажера посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных концепций и подходов в историософии, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры.

К задачам дисциплины относятся: развитие у ассистентов-стажёров интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов.

В процессе решения вышеставленных задач необходимо:

- 1) сформировать у студентов целостное представление о культуре, современном культурном процессе и способах их философского осмысления;
- 2) повысить общий интеллектуальный уровень студентов, сформировать у них осознанную мировоззренческую позицию;
- 3) помочь студентам осознать собственную творческую деятельность в контексте целостной духовной культуры;
- 4) обеспечить философское понимание природы и специфики искусства как формы духовно-практической деятельности;
- 5) систематизировать знания об основных этапах философского осмысления музыки.
- 6) способствовать более глубокому философскому пониманию музыки, необходимому для исполнительско-творческой деятельности ассистентов-стажеров.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Данный курс является дисциплиной, относящейся к дисциплинам социогуманитарного профиля и способствующей философскому осмыслению искусства и культуры музыкантами-профессионалами. Проблематика курса связана с содержанием дисциплин кафедры истории, философии и искусствознания (Философия, Эстетика, Философия культуры, Музыка в синтезе искусств), а также с дисциплинами музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов. Наряду с ними, курс участвует в процессе формирования гуманитарной культуры ассистентов-стажеров, философского и художественного мышления, овладения навыками интеграции философских и общепрофессиональных подходов в осмыслении культуры, искусства в целом и музыки.

Требования к уровню освоения содержания курса.

В результате освоения дисциплины ассистент-стажер должен:

знать: основные подходы к изучению истории и философии искусства и культуры, ведущие школы, учения и концепции в сфере гуманитарного знания, основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры, направления и стили в сфере искусства; общепрофессиональный и специализированный понятийно-категориальный инструментарий для изучения культурных феноменов;

уметь: осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории культуры, философии искусства; уметь выделять философскую составляющую культурных феноменов; использовать знания, полученные в области философии и гуманитарных наук, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности, реферировать и рецензировать специальные тексты, пользоваться тезаурусом

современного общегуманитарного знания в его социокультурном, историко-философском, искусствоведческом, культурологическом аспектах.

владеть: способностью отбирать и применять в преподавательской деятельности необходимую информацию по проблемам истории и философии искусства и культуры с использованием современных образовательных технологий; навыками ведения дискуссии по вопросам исследования культурных феноменов; способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в массиве научно-исследовательской литературы.

Данная дисциплина наряду с другими образовательными дисциплинами способствует формированию у выпускника **компетенций**, связанных со способностью и готовностью:

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

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

Краткие методические указания.

В структуру курса входят темы, посвященные различным аспектам философского осмысления искусства и культуры.

Особое место в первом разделе курса уделяется связи данной дисциплины с профилем вуза, направленной на более глубокое философское понимание музыки как вида искусства. В плане поставленной задачи большое значение отводится историческому процессу осмысления музыки классиками мировой философии (временной диапазон – от античности до настоящего времени). В этом процессе отдельное внимание уделяется выявлению исторического и методологического значения двух возникших в античной философии концепций – пифагорейской математизированной теории музыки и концепции музыкального этоса. Рассматриваются вопросы понимания и интерпретации музыки, актуальные для музыкально-исполнительского искусства. Структуру второго раздела курса составляют темы, посвященные становлению культурфилософской мысли, анализу классических и современных концепций культуры, теоретическим проблемам философии культуры (культурологии), актуальным проблемам современной культуры.

Занятия по дисциплине проходят в форме групповых лекций. Лекционные занятия строятся на основе объяснительно-иллюстративного метода обучения. В отдельных случаях объяснение материала сопровождается элементами проблемного обучения (применение частично-поискового метода, постановки и решения проблемных вопросов). Содержание курса включает учебный материал, распределенный по темам, последовательность которых обусловлена переходом от рассмотрения общих проблем философии культуры - к выявлению специфики искусства как формы духовной деятельности, системы искусств и музыки как вида искусства.

Параметры отбора и организации материала приведены в разделе «Методические рекомендации для преподавателя». Сущностные моменты читаемого курса охарактеризованы в разделе «Содержание курса». Требования, предъявляемые к итоговым знаниям ассистентов-стажеров, содержатся в разделе «Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения итоговой аттестации» по дисциплине «История и философия искусства».

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

(основные дидактические единицы)

Обретение ассистентами-стажерами знаний в области истории и философии искусства и культуры. Выявление особенностей природы искусства и музыкального искусства как его разновидности. Изучение основных этапов и концепций осмысления музыки в истории философии. Включение частных проблем осмысления музыки в широкое исследовательское поле философии искусства. Характеристика культуры как формы духовной деятельности и основных этапов ее становления.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА (МУЗЫКИ)

2.1. Философские проблемы искусства (музыки)

2.1.1. Природа искусства

Искусство и наука как формы познания объективного мира, их сходство и различие в предмете, содержании и форме отражения. «Наивный сциентизм» как стремление «онаучить» существующие формы человеческого духа, подменить наукой искусство.

Художественный образ как специфическая, присущая искусству форма отражения и познания объективного мира. Предмет искусства и понятие личностного смысла. Диалектика общего и единичного, объективного и субъективного, эмоционального и рационального в художественном образе. Художественный образ и представление. Специфика научных и художественных представлений.

Роль воображения в художественно-образном познании мира. Понятия «имагинации» и «имагинативного абсолюта».

Творческо-созидательная (деятельностная) сторона природы искусства. Понятие деятельности, практическая и духовная стороны деятельности.

Преобразование, познание, ценностная ориентация и общение как всеобщие формы индивидуальной деятельности. Дихотомия искусства. Неразрывное единство миметической и творческо-созидательной его сторон.

2.1.2. Система искусств: принципы классификации, дифференциация и интеграция искусств

Морфология как учение о строении мира искусств. Реальное бытие и строение художественных произведений как основополагающий принцип классификации видов искусства.

Типы системно-видовых контактов. Взаимодействие и синтез искусств. Способы художественных контактов в системе искусств, обусловленные принципом взаимодействия.

Разновидности системно-видовых контактов, относящиеся к синтезу искусств. Синкретизм как первоначальная нерасчлененность художественных элементов и его проявление в художественном творчестве. Синкретизм в восточном и западном искусстве. Синестезия искусств как отражение в художественной практике психологического феномена межчувственных связей (ассоциаций). Синестезия в художественном творчестве, восприятии, в контактах музыки со смежными искусствами.

Романтическая концепция синтеза искусств. Ницшеанская оппозиция аполлонического и дионисийского начал. Синтез как путь интегральности, всеединства в романтико-символистской философии искусства и художественной практике (Ф.Ницше, Р.Вагнер, Т.Манн, А.Белый). Синтетизм. Синтез образных элементов.

2.1.3. Философско-эстетические основания музыки

Музыка как вид искусства. Онтологические признаки музыкального искусства: темпоральность, интонационная выразительность (беспредметность). Аудиальность как способ кодирования музыкальной информации. Музыкальное мышление и музыкальное сознание. Соотношение в музыкальном сознании рационального (дискретно-логического) и предлогического уровней. Структура и функции музыкального образа. Континуальность музыкального мышления. Проблема музыкального хронотопа.

Философские концепции музыки. Пути математизации музыки и развитие концепции музыкального этоса. Материальное и идеально-духовное в музыке. Близость музыкального мышления внерациональным формам познания.

Музыка как речь и как язык. Невербальность музыкального языка. Проблема музыкального смысла. Анализ и интерпретация музыки. Герменевтические, феноменологические, психоаналитические подходы в интерпретации музыкального смысла.

2.1.4. Осмысление музыки в музыкальной науке

Исторические этапы становления музыковедения. Обоснование А.Н.Серовым термина и специфики «музыкознания» как «изучения музыки «с технической, исторической и эстетической стороны».

Классификация музыковедческих дисциплин. Основное деление: теоретические, исторические дисциплины и музыкальная критика. Выделение самостоятельных научных отраслей музыковедения (этномузыкознание, теория и история музыкального исполнительства, музыкальная педагогика).

Взаимодействие логического и исторического в музыковедческой методологии. Сциентизм и проблема научности музыкознания. Интерпретативный и аналитический типы рефлексии в деятельности музыковеда. Проблема художественности как компонента музыковедческого анализа и описания его результатов.

Методы музыкознания (интонационный, целостный анализ, акустические методы).

Интердисциплинарные контакты музыкальной науки. Процессуально-энергетический подход в музыкознании рубежа XIX – XX вв. и начала XX в. как результат его сближения с естественными науками (Э.Курт, Б.Асафьев, Б.Яворский).

Позитивистские тенденции в музыковедении 60-80-х гг. XX века. Количественные методы: структурализм (структурная поэтика, структурная лингвистика), семиотика, математическая статистика. Предпосылка обращения к методам точных наук – математически-числовой аспект музыкального мышления.

Социологизм в музыкальной науке. Концепция Т.Адорно.

2.1.5. Исполнительское искусство. Художественная интерпретация.

Творческая деятельность в системе художественного производства. «Статичные» и «динамичные» искусства. Первичные и вторичные виды художественной деятельности.

Признаки исполнительства. Художественно-интерпретационная сущность исполнительского искусства. Исполнительство как творчество. Понятие художественной интерпретации. Художественная интерпретация, исполнение и продукт исполнительской деятельности. Художественная интерпретация в структуре музыкально-исполнительского процесса. Исполнительское искусство как глубокое раскрытие художественных образов продукта первичной художественной деятельности. Реализация, репродуцирование, реадаптация и ретрансляция продукта первичного творчества – неразрывные грани единой специфической функции исполнительства.

Исполнительский текст как высказывание. Диалогичность текста, его воспроизведение на рубеже двух сознаний, «своего» и «чужого» (М.Бахтин). Активный, творческий характер интерпретации текста. Понимание текста как распрямление его смысла.

Герменевтика как универсальная теория понимания текстов. Особенности философской герменевтики Г.Гадамера: предпонимание, герменевтический круг, горизонты понимания. Задача герменевтики – раскрытие символической множественности смыслов (П.Рикёр).

Самостоятельная работа. В дополнение к материалу лекций рекомендуется изучение источников по списку рекомендованной литературы (раздел 2,1)

В результате изучения данного раздела ассистент-стажер должен уметь творчески применять философское осмысление природы искусства и музыки к анализу конкретных проблем музыкального (в том числе музыкально-исполнительского) искусства.

2.2. Осмысление музыки в истории философии

2.2.1. Философские трактовки музыки в трудах античных мыслителей

Понимание музыки в Древней Греции. «Мусике» как синкретическое единство пения, декламации и танца (хорейя).

Мифологическая основа античной музыкальной философии.

Пути математизации музыки. Пифагорейское учение о «гармонии сфер», его интеллектуально-умопостигаемый характер.

Учение досократиков о музыке: диалектическая природа гармонии у Гераклита, исследование природы музыкального восприятия у Демокрита.

Античное учение об этосе и его связь с музыкальной практикой. Развитие учения об этосе в теории музыкального воспитания Платона. Концепция музыкального мимезиса Аристотеля. Аристоксен и традиция эмпирического изучения музыки. Каноники и гармоника. Критика теории музыкального этоса в философии эллинизма.

2.2.2. Философия музыки западноевропейского Средневековья

Музыка как символ духа, вид искусства, способный выразить рационально невыразимую божественную гармонию.

Рационалистичность средневековой философии музыки как продолжение пифагорейской традиции. Музыка как наука о числах, одна из областей математических знаний, входившая в состав «квадривиума».

Философия музыки С.Бозэция как связующее звено между языческой античной и христианской средневековой культурами. Учение о трёх видах музыки: *musica mundane* (мировая), *humane* (человеческая) и *instrumentalis* (инструментальная). Философия числа у Бозэция. Идеал музыканта – отвлеченный знаток-теоретик музыки.

Расширение границ понимания музыки у Августина Аврелия. Чувственное переживание музыки как непосредственное ощущение присутствия Абсолюта.

2.2.3. Философское осмысление музыки в эпоху Ренессанса

Переход к антропоцентрической гуманистической модели мира. Перемещение рассуждений о музыке из сферы фундаментальной теологии в сферу человеческого бытия. Двойственный характер музыки: музыка как *ars* и как *scientia*.

Философские проблемы музыки в трудах И.Тинкториса. соотношение понятий *ars, ratio, techne, scientia*. Переосмысление пифагорейской математизированной теории музыки: подчинение «числовой стороны» музыки (*ratio*) чувственному характеру музыкального восприятия (*sensus* Аристотеля). Взгляд на музыку как выражение аффектов. Ценность музыкальной практики.

Снижение онтологического статуса музыки в иерархии искусств Ренессанса как следствие приоритета чувственно-зримого визуального познания над слуховым.

Трактовка природы музыкальной гармонии в трудах Д.Царлино. Пантеизм. Опора на учение о темпераментах.

2.2.4. Учение об аффектах в эпоху Просвещения

Разработка теории аффектов в философии французского классицизма. Роль Р.Декарта в научном изучении аффектов. Рационалистическое подчинение индивидуальных страстей абстрактному разуму. Механицизм в классификации страстей.

Сенсуализм просветительской музыкальной эстетики (Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро, Д.Аламбер. Возвращение на новой философской основе к идее мимезиса. Внутренняя сущность музыки – подражание природе. Трактовка аффектов в русле теории подражания.

Связь музыкальных аффектов с естественным языком в эпоху Просвещения. Национальная обусловленность музыкальных аффектов. Ведущая роль мелодии по отношению к гармонии как приоритет выразительности чувства над искусственной «учёной музыкой».

Связь теории музыкальных аффектов с учением о риторике (А.Кирхер, И.Маттезон). Создание герменевтического словаря музыкально-риторических фигур. Механистическое понимание музыкальных образов. Ограничение возможностей музыки как искусства подражания.

2.2.5. Романтическая философия музыки

Романтизм как переходный этап между классической (рациональной) и неклассической (иррациональной) парадигмами мышления. Антиномичность философии романтизма: стремление индивидуального, субъективного сознания художника утвердить себя в качестве основания объективной, данной извне, картины мира.

Отождествление музыки с природой в поисках метафизических основ бытия. Трактовка беспредметного и «неизречённого» языка музыки как наиболее полного и адекватного выражения спонтанных движений души (В.Вакенродер). Возвышение музыки в романтической иерархии искусств, её приоритет над поэзией и живописью.

Развитие лейбницевской концепции музыки («музыка есть восторг души, не сознающей, что она считает») в понимании единства музыкального, математического и магического у Новалиса.

Новый взгляд на художника как креатора, творца мира.

2.2.6. Музыка в концепциях А.Шопенгауэра и Ф.Ницше

Субстанциализация музыки в концепции А.Шопенгауэра. Музыка – непосредственное выражение первоосновы всего сущего – мировой воли («музыка... есть мелодия, текст к которой – мир»). Темпоральность музыки как основа метафизического понимания времени и движения. Иррациональность языка музыки. Абсолютизация интуиции и роли бессознательного в музыке.

Развитие концепции Шопенгауэра в трудах Ф.Ницше. Антиномия аполлонического и дионисийского начал. Носитель дионисийского начала – Первоединое (Первосущее, Праматерь бытия) как неделимая Воля, иррациональная природная стихия. Музыка как медиум, через который говорит Воля, довербальный, до-образный уровень художественного творчества в целом.

Проявление принципа деиндивидуации в музыкальной дионисийской стихии. Музыка как носитель трагического начала, но, одновременно, - ощущения радости внеиндивидуального бытия, слияния с Первоединым и растворения в нём. Творец музыки как дионисийский художник, его противопоставление рассудочному «сократическому человеку».

2.2.7. Философская трактовка музыки в символизме

Продолжение и развитие в символизме романтических идей. Антирационализм и антисциентизм символистской трактовки музыки. Противопоставление принципа культуры и принципа цивилизации.

Французский символизм. Художник как творец мира. Обращение к символу как способу постижения и выражения Невыразимого, непостижимых глубин бытия. Отождествление музыки с символом как основа одного из основных принципов романтико-символистской эстетики – панмузыкальности. Концепция С.Малларме: музыка как выражение Ничто, предбытия мира, его изначальной непроявленности. Музыкальность литературы, живописи, театрального искусства как сфера проявления невыразимого.

Русский символизм Серебряного века, его уникальность, обусловленная атмосферой апокалиптических пророчеств и ожидания исторического катарсиса. Отражение ницшеанской оппозиции аполлонического - дионисийского начал и концепции панмузыкальности в работах В.Иванова, А.Белого. Разработка мистериальной концепции теургии Н.Бердяевым. Теургический смысл философии музыки А.Скрябина, её солипсизм и мистический универсализм. Трансформация идеи дионисийской иррациональной бездны Первоединого.

2.2.8. Музыка как предмет логики в концепции А.Ф.Лосева

Концепция А.Ф.Лосева – связующее звено между символизмом Серебряного века и современной философией. Развитие Лосевым символической неоплатонической линии русской философии (музыка – символическое выражение бытийной сущности). Влияние философии А.Шопенгауэра и Ф.Ницше.

Образно-символический аспект трактовки музыки как особого рода мироощущения, базирующегося на синтезе чувственно-медитативных и религиозно-мифологических форм мышления.

Феноменолого-диалектический аспект учения А.Ф.Лосева о музыке («Музыка как предмет логики»). Гносеологическая основа феноменологии Лосева – пифагорейская космология и платоновская линия античного иррационализма. Музыка как выразительное символическое конструирование числа в сознании (выразительный гилетизм). Музыкальная форма как материализация числа и времени. Осмысление феноменологии музыкального времени как сферы становящегося смысла и его продолжение в трудах представителей процессуально-энергетического направления музыковедения.

Самостоятельная работа. В дополнение к материалу лекций рекомендуется изучение источников по списку рекомендованной литературы (раздел 1)

В результате изучения данного раздела ассистент-стажер должен знать основные концепции философии музыки и основные этапы ее философского осмысления.

Раздел П. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Понятие культуры в его историческом развитии

Полисемантизм понятия культуры. Формирование данного понятия в латинском языке у Марка Порция Катона и Марка Туллия Цицерона. Философский аспект понятия культуры у Цицерона (культура ума). Древнегреческая пайдейя и латинская *humanitas*.

Специфика философского осмысления культуры. Культура и мировоззрение. Многообразие концепций культуры в современной западной философии.

Основные подходы к изучению культуры: предметно-ценностный, деятельностный, личностно-атрибутивный, информационно-знаковый. Культура как система ценностей, норм и институтов и как развитие «сущностных сил» человека. Основные функции культуры в их историческом становлении.

Тема 2. Проблема смысла.

Культура как многообразие смыслотворческих практик

Культура как «глобальная функция человеческой жизни» (Э. Мунье). Антропологическое основание культуры. Понимание человека как «онтологического кен-

тавра» (природно-сверхприродного существа), изобретающего содержание своей жизни (Ортега-и-Гассет). Идея человека как «абсолютной неустойчивой возможности» (К. Ясперс), «проекта», «броска» и т.д. в современной философии.

Культура как творчество жизни и самотворчество человека. Культурное смыслообразование как путь от «хаоса» к «космосу». Понимание культуры как «смыслового космоса». Многообразие смыслообразующих практик человека. Культуротворчество и разнообразие смысловых картин мира.

Человек как «животное, больное смыслом» (Ф. Ницше). Многообразие смысловых проекций человека – смысл как мысль, идея, концепт, цель, назначение, предназначение, ценность, идеал и т.д.

Актуальные, возможные и воображаемые смыслы (Р. Павиленис). Культура как «имагинативная реальность» (Э. Голосовкер).

Онтологическая потенциальность смысла. Смысл как творящая и преобразующая сила в контексте диалогического бытия человека (М. Бахтин).

Кризис культуры как кризис смысла. Смысловые интенции «нонсенса» (абсурда) и хаоса в постмодернистском проекте философии. Понятие «хаосмоса» и креативные возможности культуры.

Световая метафорика смысла. «Фототропичность» и «фотофоричность» человека (В.Н. Ильин). Свет (смысл) как энергия различения. Культура и световая символика. Свет и тьма как смысловые поляриности культуры. И. Рерих о культуре как «почитании света».

«Имагинативные абсолюты культуры» (Голосовкер): истина, добро, красота.

Тема 3. Понимание культуры как универсального семиотического пространства. Ж. Бодрийяр о современной «семиологической революции»

Культура как мир знаков и значений. Сущность и виды знаков. Знаки индексные, иконические и символические. Семиотика как общая теория знаков (Ч. Моррис, Ч. Пирс, Ф. де Соссюр). Понятие «семиосферы» (Ю. Лотман). Предметное, смысловое, экспрессивное значение знака.

Двойственная структура знака: план выражения (означающее) и план содержания (означаемое). Понятие текста как интегративного знака, обозначающего любую связанную последовательность знаков – высказываний. Понимание текста в постмодернистской традиции. Культура как «гипертекст». Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. Поль Рикер о многообразии герменевтических установок (структуралистская, феноменологическая, психоаналитическая, марксистская и т.д.). «Конфликт интерпретаций» и попытка их примирения, «снятия» в культурной герменевтике рефлексивного типа.

Понятие символа как языка культуры. Э. Кассирер о культуре как «символической Вселенной». Многообразие символических форм. Универсальный символизм древних культур. Символ и миф. А.Ф. Лосев об «абсолютной» и «относительной» мифологии («Диалектика мифа»). Символ как «язык сознания» (Э. Кассирер) и символ как неразличимость двух планов бытия: идеального и реального, внутреннего и

внешнего духа и материи (А.Ф. Лосев). С. Лангер об утрате «символического режима» в современной культуре.

Ж. Бодрийяр о символическом и семиологическом порядке вещей. Современная «семиологическая революция»: превращение знаковой сферы в единственную и самодостаточную реальность. «Потеря» означаемого (реальности) и функционирование «пустых знаков» (симулякров).

Глобальная симуляция «порядка смысла» в экономике, политике, культуре: реклама как симуляция потребления, политика как симуляция власти, мода как симуляция вкуса, искусство как симуляция «творческого акта» и т.д. Симуляция как «беззастенчивый шантаж реальности», убийство любой символической формы, то есть естественной (а не искусственной) связи смысла и вещи. «Семиологическая революция» как тотальная симуляция мира во всех его возможных проекциях, манипулирование всеми вещами как знаками, превращение людей в безличных носителей кодовых значений.

Состояние социо-культурного мира как «современного Апокалипсиса»: отсутствие «надежды для смысла», который держался бы на порядке той или иной очевидности (Бога, природы, истории, общества, мышления и т.д.).

Тема 4. Проблема единства и множественности культур. Различные стратегии культурно-исторического развития

Две стратегии культурно-исторического развития в классический период европейской философии: Гердер и Гегель. Гердер о многообразии человеческой природы и соответственно – о многообразии культурно-исторических миров. Гердер о ценности особенного. Естественно-природное обоснование плюрализма культур у Гердера. Идея антропологического единства у Гегеля. Общее как цель культурно-исторического развития.

Иенский романтизм о многообразии культурно-исторических миров. История как панорама автономных культурных процессов. Незамкнутость, открытость культур, «прорыв» событий из одной культуры в другую. Сложный процесс динамического соотношения (притяжения и отталкивания) «своего» и «чужого» в каждой культуре.

Принцип многосубъектности, или плюрализма культур в философии Шпенглера. Сущностная несоизмеримость культур, невозможность диалога между культурами. Чисто внешний характер соотношения между культурами. Отрицание единства мировой культуры. Параллельность сосуществования культурно-исторических миров.

«Осевое время» истории в понимании Ясперса. Синхронность духовного развития различных ветвей человеческого рода у истоков истории (Греция, Индия, Китай). Последующая автономизация духовных центров, отчуждение их друг от друга. Возможность «прорыва» к новому «осевому времени». Опасность современной ситуации: единство научно-технического прогресса, сближающего народы и плюрализм культур, духовная разобщенность человечества.

Проблема единства и многообразия культур у А. Тойнби. Взаимосвязь «божественного Логоса» и человечества как основа исторического процесса. «Вызов» Бога и многообразие конкретно-исторических ответов человечества. Цивилизация как исторически самобытный Ответ на вызов Бога. Внутреннее, сущностное единство человеческого рода. Тойнби о кризисе современной западной культуры.

Проблема множественности культур и проект «синтезирующего разума» у Витторио Хесле. «Интерсубъективность» как парадигма современной философии. Преодоление хаотизации современной культуры, «прорыв» к новому «смысловому космосу». Духовное многообразие человечества, абсолютная равноценность культурно-исторических миров. Возможность продуктивного диалога между культурами.

Тема 5. Проблема соотношения культуры и цивилизации

Понятие цивилизации как исторического периода, приходящего на смену первобытному обществу. Древние цивилизации как определенное единство, собранность всех аспектов человеческой жизнедеятельности. Нерасчлененность культуры и цивилизации в эпоху Античности и Средневековья.

Различение предметных областей культуры и цивилизации в эпоху Возрождения: личностно-индивидуальное творчество и развитие гражданского общества. Введение понятия цивилизация в научный обиход у В. Мирабо («Друг людей»). Французские просветители о цивилизации как качественной характеристике общества, противоположного «дикости» и «варварству» (а не культуре). Представление о культуре как духовном ядре цивилизации, ее фундаментальном основании в работах А. Тойнби, М. Вебера и П. Сорокина. Роль культуры в создании и разрушении цивилизаций.

Формирование антитезы «культура – цивилизация». О. Шпенглер о цивилизации как фазе заката (разложения) культуры. Различные концептуальные описания противоположности культуры и мышления в западном мышлении XX века.

Р. Музиль о параллельности двух историй: «истории мира» (цивилизации) и «истории духа» (культуры). Принцип практической целесообразности и внешняя детерминация в «истории мира»; принцип мотивации и переживание возможных миров в «истории духа». Наука как «сердце» цивилизации; искусство как «сердце» культуры. Особая роль чувства в создании и переживании возможных миров. «Животное» и «растительное» чувство, их различная диспозиция в культурах Запада и Востока. Символически-метафорическое противопоставление культуры и цивилизации как «лунного» и «солнечного» пейзажа.

Дэвид Миллер о культурном творчестве, находящемся под женским «знаком Луны» и цивилизации как выражении солярного (мужского) начала. «Сценарий абстрактного разума», разыгранный европейской цивилизацией, и необходимость в новом культурном «сценарии», где будут актуализированы древние «лунные мифологии». Цивилизация как конструирование искусственных целостностей, разрушающих естественную целостность природы и жизни. Универсальный китайский сим-

вол Инь-Ян как знак «лунной власти», выражающий подвижность и текучесть мира, восприимчивость и интуицию, всякое органическое произрастание.

Г. Маркузе о двух альтернативных опытах мира, воплощенных в древнегреческой мифологии: репрессивном, связанном с образами Прометея и Гермеса, и нерепрессивном, связанном с образами Орфея и Нарцисса. Прометеевское начало как принцип реальности, основанный на производительности и насильственном завоевании природы (фундамент западной цивилизации). Орфеевское начало как принцип реальности, соотносимый с игрой, приводящий к гармонии человека и мира (эстетически-игровое измерение культуры). Оценка в данном контексте «Сонетов к Орфею» Э.М. Рильке. Воспитание эстетического отношения к миру с целью установления «порядка без подавления». Высокая оценка эстетики И. Канта и Ф. Шиллера в аспекте формирования культуры целостного человека. Художественно-эстетическое (гуманистическое) измерение техники как возможность преодоления репрессивной (по отношению к человеку и природе) техногенной цивилизации.

Н.А. Бердяев об антагонизме культуры и цивилизации. Органичность культуры и искусственность цивилизации. Противоположный характер отношения культуры и цивилизации к природе. Антропогенный и техногенный ландшафт. Три взаимосвязанных элемента в культуре: природно-органический, духовный и технический. Подчинение природно-органического и духовного начал техническому в эпоху цивилизации, сменяющей эпоху культуры. Религиозный аспект критики техногенной цивилизации у Бердяева. П. Флоренский о культуре как «производстве смыслов» и цивилизации как «производстве вещей».

Тема 6. Техничко-технологические и духовные аспекты культуры. Техника как социокультурное явление

Понятие техники в узком (инструментальном) и широком (социокультурном) смысле. Взаимодействие техники с другими элементами культуры. Техника и экономика; техника и власть; техника и наука; техника и искусство; техника и система образования. Современная техника как универсальная форма деятельности, определяющая, по словам Г. Маркузе, «границы культуры в целом», задающая «проект исторического целого», то есть проект «мира». Становление особого типа мышления – технической рациональности, ориентированной на операционализм и инструментализм.

Формирование нового проблемного поля в философии XX века – философии техники, в рамках которой складываются различные методологические и аксиологические установки. Техницистская и антитехницистская версии философии техники.

Технологический детерминизм как базовый принцип техницистской версии философии техники. Техничко-технологическая детерминация социальной, политической, экономической жизни; автономность техники, ее независимость от социокультурного контроля. Абсолютизация технического знания, имеющего своей конечной целью прагматический результат. Отражение технико-технологического детерми-

низма в системе образования, понижение статуса гуманитарного знания. Концепция «отстающей культуры» Г. Веблена.

Понятия технократии и техноструктуры. Т. Парсонс о субъекте «технической рациональности» как новом субъекте власти. Техническая элита как «новый класс», обладающий «интеллектуальной собственностью». Неотехнократизм (80-ые годы), допускающий «контроль экспертов» за техническим развитием.

Апология «технической эры» у Ф.Т. Маринетти («Технический манифест футуристской литературы») и С. Дали («Поэзия стандарта»). Кинетическое искусство (Ж. Тингели). Баухауз как «высшее выражение технокультуры» (Ж. Бодрийяр). Г. Маркузе о дизайне как технико-технологической одномерности социокультурного пространства. Попытки аналитической философии создать технический метаязык, способный достигать предельно возможной семантической и логической ясности. Предельное сужение культуры в рамках техницизма: считать «избыточным» все, что не имеет отношения к технической рациональности.

Антитехницистская версия философии техники. Критика техногенной цивилизации. Н.А. Бердяев об «опасном парадоксе техники», обеспечившей человеку и его «царственное положение» в природе, и одновременно сузившей его духовное пространство. Техника как совокупность «организованных тел» (машин), как особая категория бытия. Космогоническое, социологическое, антропологическое, экзистенциальное и религиозное значение техники по Бердяеву. Бердяев как один из основателей философии техники.

К. Ясперс и Ортега-и-Гассет о роли техники в формировании «массового порядка существования», «массового человека», «массовой культуры», о тотальной дегуманизации технически организованного мира. Философский анализ техники у М. Хайдеггера: техника как «раскрытие истины бытия» (единственно возможный способ существования современного человека) и как «постав» (поставляющее производство), приводящее к исчерпанию всех природных ресурсов.

Культура и новые информационные технологии. Ж. Бодрийяр об информации как «пожирании смысла»: смысл события, человека, вещи убывает по мере того, как он «втягивается» в информационное пространство, становится «знаковым явлением». Проблема сохранения культурной самобытности в эпоху господства информационных технологий.

Новые технократические утопии. Программа компьютеризации культуры, представленная О. Тоффлером на XVII всемирном философском конгрессе (1983 г.).

Тема 7. Альтернатива современной культурологической мысли: традиционализм – постмодернизм

Традиционалистская и постмодернистская ориентация в решении проблемы соотношения единства и многообразия культур. Оценка множественности культур как негативного фактора в рамках философии традиционализма: рассеивание, распыление некогда единого духовного центра, единой для всех народов Традиции, исходящей из надмирного первоисточника. Понимание культуры как случайного

столкновения различных культурных «молекул», не тяготеющих к какому-либо центру в постмодернистской философии. Множественность – естественное состояние культуры, ее единство – противоестественно.

Философия традиционализма Рене Генона. Обоснование двух мировых принципов: «духа» и «материи». Материя – принцип множественности и следовательно, разделения, конфликтов и борьбы. Дух – принцип согласия, гармонии и единства. Постоянная изменчивость материи и вечная неизменность духа.

Понятие «вселенской возможности», последовательное чередование бытия и небытия. Мир как «проявленная возможность». Движение мира от «чистой духовности» (небытия) к окончательному «низвержению в материю». «Оплотнение» мира как негативный космический процесс. Возможность сохранения «традиционной истины» в «оплотненном» мире. Скрытые духовные центры. Значение Востока как хранителя традиционной метафизики. Критика Запада как средоточия духовного возрождения.

Постмодернизм как явление западной культуры. Деконструкция оснований европейской культуры, как они сложились в эпоху Нового времени (проект модерна). Модерн и постмодерн как противоположные идеи разума: законодательного и интерпретирующего (альтернативные философские практики). Мир как необходимость (модернизм) и мир как случайность (постмодернизм). Отказ постмодернизма от любой «центрирующей» мифологии. Базовая таблица различий модернизма и постмодернизма (Ихаб Хассан).

«Грамматология» Жака Деррида. Обоснование практики «нелинейного письма». Противоречие между «нелинейной» формой мышления и традиционно «линейной» формой письма. Критика логоцентризма.

Понимание культуры как множества текстов. Понятие межтекстового пространства. Понимание игры как самопорождения текстов. Постмодернистский контекст романа Г. Гессе «Игра в бисер». Постмодернизм как явление кризиса и одновременно – как «прорыва» к новым возможностям культуры.

В результате изучения данного раздела ассистент-стажер должен:

- владеть информацией по изученному материалу; видеть принципиальное различие между классической и современной культурфилософской мыслью; освоить понятийный инструментарий современных концептов культуры; ориентироваться в многообразии различных интерпретаций наиболее острых проблем современности; выработать собственную точку зрения на состояние современной отечественной культуры, аргументируя ее с помощью полученных знаний по лекционному курсу и прочитанной литературе.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№	Название темы (раздела)	Общее кол-во часов	Количество часов на	Количество часов на самост.
----	-------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------

			аудитор- ные за- нятия	работу (включая контроль)
Раздел I. История и философия искусства (музыки)				
II. Философские проблемы искусства (музыки)				
Тема 1	Природа искусства	12	2	10
Тема 2	Система искусств: принципы классификации, дифференциация и интеграция искусств	12	2	10
Тема 3	Философско-эстетические основания музыки	12	2	10
Тема 4	Осмысление музыки в музыкальной науке	12	2	10
Тема 5	Исполнительское искусство. Художественная интерпретация	12	2	10
III. Осмысление музыки в истории философии				
Тема 1	Философские трактовки музыки в трудах античных мыслителей	12	2	10
Тема 2	Философия музыки западно-европейского Средневековья	12	2	10
Тема 3	Философское осмысление музыки в эпоху Ренессанса	12	2	10
Тема 4	Учение об аффектах в эпоху Просвещения	12	2	10
Тема 5	Романтическая философия музыки	12	2	10
Тема 6	Музыка в концепциях А. Шопенгауэра и Ф. Ницше	12	2	10
Тема 7	Философская трактовка музыки в символизме	12	2	10
Тема 8	Музыка как предмет логики в концепции А.Ф. Лосева	12	2	10
Раздел II. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ				
Тема 1	Понятие культуры в его историческом развитии	14	2	12

Тема 2	Проблема смысла. Культура как многообразие смысло-творческих практик	22	4	18
Тема 3	Понимание культуры как универсального семиотического пространства. Ж. Бодрийяр о современной «семиологической революции»	17	4	13
Тема 4	Проблема единства и множественности культур. Различные стратегии культурно-исторического развития	17	4	13
Тема 5	Проблема соотношения культуры и цивилизации	17	4	13
Тема 6	Технико-технологические и духовные аспекты культуры. Техника как социокультурное явление	24	6	18
Тема 7	Альтернатива современной философской мысли: традиционализм – постмодернизм	19	4	15
	Экзамен	2		
	ИТОГО	288	54	232

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с учебным планом НГК в ассистентуре-стажировке по дисциплине «История и философия искусства» проводится экзамен в конце первого семестра. При подготовке к экзамену по настоящей программе ассистенты-стажеры используют вопросы программы и библиографию. Экзамен включает ответ на два вопроса (по одному из первой и второй частей программы).

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Основная литература

Литература к 1 разделу курса:

1. Гуренко Е. Эстетика: Учеб.курс. – Новосибирск, 2011.
2. Зотов А.Ф. Научная рациональность: история, современность, перспективы // Вопросы философии. - 2011. №5, с. 3-17.

3. Лекторский В.А. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 2012. №5, с. 26-34.
4. Огурцов А.П. Философия науки. Двадцатый век: концепции и проблемы. СПб., 2011.
5. Шуранов В. Эстетика и герменевтика в поисках смысла // Проблемы музыкальной науки. Уфа, 2011/2 (9).

Дополнительная литература

Литература к 1 разделу курса:

1. Автономова Н.С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин — Лотман — Гаспаров. М., 2009. 503 с.
2. Адорно Т. Философия новой музыки. – М., 2001.
3. Актуальные проблемы философии науки. М.: Прогресс-традиция, 2007.
4. Белый А. Символизм и философия культуры // Символизм как миропонимание.- М., 1994.
5. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т. М., 1994.
6. Бонфельд М. Музыка. Язык. Речь. Мышление. Опыт системного анализа музыкального искусства. – СПб., 2006.
7. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке: Исследование. М.: Музыка, 2009. 256 с., нот.
8. Делез Ж. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург – Москва, 2010
9. Евин И. Синергетика искусства. – М., 1993.
10. Земцовский И. Текст. Культура. Человек. Опыт синтетической парадигмы.- Музыкальная академия. – 1992. - № 4.
11. Золтаи Д. Этнос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля. – М., 1977.
12. Ингарден Р. Исследования по эстетике. – М., 1962.
13. Каган М. Морфология искусства. Л., 1972.
14. Каган М. Музыка в мире искусств. – СПб, 1996.
15. Кант И. Критика способности суждения. – Соч.: В 6 т. М., 1966. – Т.5.
16. Консон Г. Целостный анализ как универсальный метод научного познания художественных текстов (на материале музыкального искусства). Автореф. дис. ... докт. иск., Саратов, 2010.
17. Коротовских М. Аффекты в философии и музыкальном искусстве XVII – XVIII веков // Мелос и Логос: Диалог в истории. Мат-лы третьей межд. конф. «Метафизика искусства». СПб, 2005.
18. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства. – М., 2000.
19. Лосев А. Музыка как предмет логики // Форма. Стиль. Выражение. – М., 1995.
20. Маркус С. История музыкальной эстетики. – М., 1968. – Т.2.

21. Мейлах Б. Комплексное изучение музыкального творчества и музыковедение // Проблемы музыкального мышления. – М., 1974.
22. Музыкальная эстетика Германии XIX века: В 2-х т. – М., 1981.
23. Музыкознание как социальная, гуманитарная наука. Круглый стол.– Советская музыка. – 1977. - № 7
24. Назайкинский Е. Музыкальная наука: какой ей быть сегодня? Советская музыка. - 1989. - № 8.
25. Науменко Т. Музыковедение: стиль научного произведения. Автореф. дис.... докт. иск. М., 2005.
26. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. – Соч.: В 2-х т. - М., 1997
27. Сагарадзе Е. «Понимание», «смысл», «интерпретация» как категории философской герменевтики и их преломление в музыкознании второй половины XX века // Приношение музыке XX века.- Екатеринбург, 2003.
28. Синергетическая парадигма. Социальная синергетика. - М.: Прогресс-Традиция, 2009. - 688 с.: ил.
29. Тельчарова Р. Введение в феноменологию музыки. – Владимир, 1991.
30. Фарбштейн А. Музыка и эстетика. – Л., 1976.
31. Фомина З. Онтология музыки – Саратов, 2005.
32. Холопов Ю. О формах постижения музыкального бытия. Вопросы философии. 1993. - №4.
33. Шестаков В. От этоса к аффекту. История музыкальной эстетики от античности до XVIII века. М., 1975.
34. Шинкарева М. Герменевтические аспекты изучения музыкального произведения // Семантика музыкального языка. Мат-лы науч. конф. М.: РАМ им. Гнесиных, 2006
35. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Собр. Соч.. В 5-ти Т. М., 1992. Т.1.
36. Шпет Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствознания // Вопросы искусствознания. М., 1997. Вып.1.

Литература ко 2 разделу курса:

Учебные пособия

1. Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Ростов-на-Дону: 1998.
2. Гуревич П.С. Культурология. Учебник. – М.: 2003.
3. Соколов Э.В. Культурология. Очерки теории культуры. – Пособие для учащихся. – М.: 1994.
4. Мир через культуру. – Учебное пособие. – Вып. 1-5. – М.: 1993-1997.
5. Постмодернизм. – Энциклопедия. – Минск: 2001.

Первоисточники

1. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: 1986.
2. Батищев Г.С. Найти и обрести себя. Особенности культуры глубинного общения // Вопросы философии, 1995. – №3.
3. Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: 1994.
4. Бердяев Н.А. Человек и машина. Проблемы социологии и метафизики техники // Вопросы философии, 1989. – №2.
5. Бердяев Н.А. Воля к жизни, воля к культуре // Смысл истории. – М.: 1990.
6. Бердяев Н.А. О культуре // Философия творчества, культуры и искусства. – М.: 1994.
7. Библер В. Цивилизация и культура. – М.: 1993.
8. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии, 1993. – №10.
9. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. – М.:2000.
10. Гердер Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: 1977.
11. Гельдерлин. Сочинения. – М.: 1969.
12. Гейне Г. Романтическая школа. – М.: 1958.
13. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3-х т. – Т. 3. – М.: 1977.
14. Гессе Г. Игра в бисер. – М.: 1969.
15. Генон Р. Царь мира // Вопросы философии, 1993. – №3.
16. Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. – СПб., 2000.
17. Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии, 1990. – №4.
18. Голосовкер М.Э. Логика мифа. – М.: 1987.
19. Гуманистическая мысль Итальянского Возрождения. Переводы с латинского и с итальянского языка XVI века. – М.: 2004.
20. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.:1991.
21. Деррида Ж. Письмо и различие. – М.:2000.
22. Деррида Ж. О грамматологии. – М.: 2000.
23. Давыдов Ю. Труд и искусство. – М.: 2008.
24. Давыдов Ю. Любовь и свобода. – М.: 2008.
25. Кант И. Трактат о педагогике. – В кн.: Трактаты и письма. – М.: 1980.
26. Кант И. О предполагаемом начале человеческой истории. – В кн.: Трактаты и письма. – М.: 1980.
27. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. – Кант И. Соч.: в 6-ти т. – Т. 6. – М.: 1966.
28. Кассирер Э. Философия символических форм. – В 3-х т. – М. – СПб.: 2002.
29. Конрад Н.И. Запад и Восток. – М.: 1972.
30. Культурология. XX век. Антология. – М.: 1995.
31. Лики культуры. Альманах. – Т. 1. – М.: 1995.
32. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: 1980.
33. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: 1982.
34. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: 1991.
35. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: 1993.
36. Лотман Ю.М. Семиотика культуры. – М.: 1989.

37. Мамардашвили М. Эстетика мышления. – М.: 2000.
38. Манн Т. Доктор Фаустус. – Собрание сочинений: в 10-ти т. – Т. 5. – М.: 1960.
39. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – М.: 2002.
40. Музиль Р. Человек без свойств. – М.: 1984.
41. Ницше Ф. Происхождение трагедии. – Соч.: в 2-х т. – Т. 1. – М.: 1990.
42. Рерих Н.К. Избранное. – М. 1979.
43. Рикер П. Конфликт интерпретаций. – М.: 2008.
44. Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждение о науках и искусствах. Рассуждение о неравенстве. – М.: 2006.
45. Сумерки богов. – М.: 1990.
46. Тиллих П. Избранное. Теология культуры. – М.: 1995.
47. Тойнби А. Постигание истории. – М.: 1991.
48. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. – М.: 1990.
49. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: 2004.
50. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. – Собр. соч.: в 7-и т. – Т. 6. – М.: 1956.
51. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – В 2-х т. – М.: 1983.
52. Швейцер А. Культура и этика. – М.: 1973.
53. Шпенглер О. Закат Европы. – М.: 1993.
54. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. – Собр. соч.: в 19-ти т. – Т. 15. – М.: 1992.
55. Ясперс К. Смысл и постижение истории. – М.: 1991.

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных технологий

1. <http://iph.ras.ru/elib.htm>
2. <http://filosof.historic.ru/>
3. <http://guide.aonb.ru/library.html>

Лицензионное программное обеспечение

1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка будущих специалистов. Курс «История и философия искусства» должен способствовать воспитанию интеллектуальной и мировоззренческой культуры музыканта. Для профессиональных музыкантов – исполнителей важно овладение общефилософской базой знаний. Курс должен способствовать воспитанию многосторонней творческой личности: обогащению общей философской и художественной культуры ассистентов-стажеров, углублению представлений о специфике культуры, искусства и музыки. Ассистент-стажер должен не только получить определенное знание о философских

концептах культуры, но и научиться использовать базовые понятия дисциплины для анализа и оценки конкретных культурных феноменов. Курс «История и философия искусства» должен быть связан с уже изученными философскими дисциплинами – общей философией, историей философии, эстетикой. Он ориентирован на усвоение студентами теоретических (концептуальных) и мировоззренческих (смысловых) аспектов классических и современных моделей культуры, составивших «золотой фонд» культурфилософской мысли.

Учебный процесс в первом разделе курса должен быть ориентирован на универсализм, комплексность подготовки специалистов-музыкантов. Следует уделять внимание широкому кругу художественных явлений, возникших на пересечении философии с музыкой. При этом необходимо показать связь и различие между общепhilosophической и музыковедческой методологией исследования, т.е. обосновать диалектику общего и частного в решении данной проблемы.

В изложении материала важно обращать внимание на историко-философские этапы осмысления музыки. В то же время желательно учитывать неправомочность прямой экстраполяции закономерностей философского мышления в область изучения музыкальных явлений. Проблему следует рассматривать не только в историческом, но и в теоретическом аспекте, обращая внимание на диалектику специфического для музыкального искусства и обусловленного влиянием философии. Ключевой идеей философского осмысления музыки становится сопоставление двух ведущих концепций – пифагорейской теории музыки, акцентирующей ее близость к математике и логике, и теории музыкального этноса, объединяющей музыку с этикой и религией. Привлечение данных концепций позволяет выявить внутренние, глубинные основы музыкального мышления. В целом рассмотрение философского смысла музыкальных явлений должно быть направлено на углубление представлений студентов о невербальной, непонятной сущности музыки как эталона «недискурсивного символизма» (Ч. Кассирер, С. Лангер), способного формировать многозначные смыслы, «добавляя к понятию много неизреченного» (Кант).

Обязательным условием изучения тем курса должно стать подтверждение в ходе лекций философско-теоретической информации примерами из исторического и теоретического музыкознания, музыкальной эстетики, психологии, социологии. Необходимо учитывать восприятие аудитории, включать моменты открытого или риторического диалогического общения, вопросы к аудитории с целью проверки понятности материала и другие приемы повышения интереса к изучаемой теме.

Во втором разделе лекционного курса следует уделять внимание тем концептам и идеям, которые сохраняют свою актуальность и могут стать объясняющей моделью для многих явлений современной культуры. Педагог может высказывать свои предпочтения тем или иным смысловым позициям, но он не должен навязывать их студентам: у студента должна оставаться свобода выбора. Важно показать, на какой принципиальной основе выдвигается то или иное понимание культуры, раскрыть его внутреннюю логику. Необходимо акцентировать внимание на том, что в любой философской рефлексии о культуре и искусстве есть существенный непреходящий момент, многообразие концептов зависит здесь от сложности и многозначности самого

предмета исследования, мировоззренческой ориентации мыслителя и конкретного проблемного поля, в котором он работает.

Организация учебного материала должна учитывать принципы четкого структурирования разных элементов: обобщающих положений лекции, фактических сведений, аналитических характеристик. Вместе с тем, отдельные разделы лекций необходимо дополнять различными формами проблемного обучения: эвристическими беседами, совместным решением познавательных задач. Атмосфера открытого диалогического общения, обмена информацией должна способствовать повышению интереса к изучаемым темам и в дальнейшем самостоятельному совершенствованию понимания философских аспектов культуры, искусства в целом и музыки.

Методические указания для ассистентов-стажеров

Важнейшим условием оптимального и эффективного освоения дисциплины ассистентом-стажером является организация самостоятельной работы. Чтение рекомендуемой литературы, работа с источниками необходима для усвоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, наиболее глубокого погружения в главные концепции и подходы в историософии, основы общей теории культуры и методы науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры.

В процессе работы ассистент-стажер должен:

- усвоить основные понятия, с помощью которых происходит философское осмысление культуры, соотнести полученные знания с собственной профессиональной деятельностью;
- освоить понятийный инструментарий современных концептов культуры; ориентироваться в многообразии различных интерпретаций наиболее острых проблем современности;
- выработать собственную точку зрения на состояние современной отечественной культуры, аргументируя ее с помощью полученных знаний по лекционному курсу и прочитанной литературе;
- уметь творчески применять философское осмысление природы искусства и музыки к анализу конкретных проблем музыкального (в том числе музыкально-исполнительского) искусства;
- видеть принципиальное различие между классической и современной культурфилософской мыслью;
- получить знания об основных философских концепциях культуры, исторических этапах ее становления;
- получить навыки философского осмысления природы искусства, системы искусств и музыки как вида искусства;
- уметь творчески применять философскую методологию к анализу конкретных проблем музыкального искусства.

В результате правильной организации самостоятельной работы у ассистентов-стажеров развивается устойчивый интерес к фундаментальным знаниям, потребность к философским, эстетическим оценкам исторических событий и

культурных феноменов. Это способствует формированию гуманитарной культуры ассистентов-стажеров, философского и художественного мышления, овладения навыками интеграции философских и общепрофессиональных подходов в осмыслении культуры и искусства. Глубокое философское понимание музыки необходимо для исполнительско-творческой деятельности ассистентов-стажеров.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для проведения занятий по дисциплине «История и философия искусства» необходима аудитория для групповых занятий, оборудованная рабочими местами преподавателя и обучающихся.