

Оглавление

Предисловие	11
Глава 1. Эстетика и проблемы философской рефлексии об искусстве	13
1.1. Предмет эстетики. Эстетические категории	13
1.2. Интеграция эстетики с культурологией, искусствоведением, социологией, психологией, философией.....	17
1.3. Методология и источники истории эстетики.....	20
1.4. Эстетическое и художественное сознание.....	25
1.5. Идея самоценности искусства	27
1.6. Эволюция исторической потребности человека в искусстве.....	28
<i>Контрольные вопросы</i>	30

Раздел I ИСТОРИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

Глава 2. Художественное сознание Древней Греции	33
2.1. Синкретизм художественного сознания Древней Греции. Понятие калокагатии.....	33
2.2. Эстетические идеи Платона	36
2.3. Аристотель о специфике художественной выразительности.....	40
2.4. Теория мимесиса	43
2.5. Понятие энтелехии	44
<i>Контрольные вопросы</i>	46
Глава 3. Художественная теория и практика эллинизма ...	47
3.1. Эстетические особенности культуры эллинизма. Трагедийное сознание	47
3.2. Эстетика Плотина. Теория эманации.....	52
3.3. Эстетика Цицерона. Культ чувственности в позднем эллинизме	54
3.4. Эстетика философской патристики	56
<i>Контрольные вопросы</i>	59
Глава 4. Эстетические представления Средневековья	60
4.1. Противоборство сторонников иконоборчества и иконопочитания	60

4.2. Художественные каноны искусства Византии	62
4.3. Романский и готический стили Средневековья	66
4.4. Художественные жанры Средневековья.....	68
4.5. Фома Аквинский о природе прекрасного	73
<i>Контрольные вопросы</i>	74
Глава 5. Художественные идеалы Возрождения	75
5.1. Поэтапность возникновения ренессансных мотивов в искусстве и культуре	75
5.2. Новый тип самосознания деятелей искусства	79
5.3. Истоки рационализма и наукообразия художественных теорий Возрождения.....	80
5.4. Причины кризиса ренессансной художественной культуры.....	83
<i>Контрольные вопросы</i>	85
Глава 6. Художественная теория и практика Нового времени (XVII–XVIII вв.)	86
6.1. Картина мира Нового времени, ее воплощение в художественных тенденциях	86
6.2. Драматизм душевной жизни человека Нового времени и поиски искусства.....	92
6.3. Эстетические теории Просвещения: Дидро, Руссо, Лессинг	95
<i>Контрольные вопросы</i>	99
Глава 7. Концепция искусства романтизма	100
7.1. Причины возникновения романтического мироощущения в искусстве и эстетике	100
7.2. Неклассические мотивы в теории искусства романтиков...102	
7.3. Теория иронии романтиков.....	105
7.4. Новаторство романтиков в сфере языка искусства.....	108
<i>Контрольные вопросы</i>	110
Глава 8. Немецкая классическая эстетика	111
8.1. Кант: эстетическое как примирение духовной свободы и природной необходимости.....	111
8.2. Теория искусства и эстетического воспитания Шиллера...117	
8.3. Шеллинг о своеобразии искусства и художественного символа.....	121
8.4. Гегель о природе эстетического и исторических судьбах искусства.....	124
<i>Контрольные вопросы</i>	128
Глава 9. Истоки неклассической эстетики	129
9.1. Историко-культурные истоки возникновения неклассической эстетики.....	129
9.2. Дискредитация классических представлений об искусстве.....	132
9.3. Философия искусства Шопенгауэра.....	136

9.4. Эстетические идеи Кьеркегора.....	139
9.5. Ницше о природе и предназначении художественного творчества.....	141
<i>Контрольные вопросы</i>	144

Раздел II

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Глава 10. Идея дискретности художественного процесса и идея исторической целостности: проблема совмещения.....	147
10.1. Принцип диахронического и синхронического изучения художественной культуры.....	147
10.2. Проблема периодизации художественно-исторического процесса.....	152
10.3. Асинхронность стилевого развития разных видов искусств.....	154
10.4. От идеи субординации художественных эпох — к идее координации.....	155
<i>Контрольные вопросы</i>	159

Глава 11. Понятие художественной эпохи: поиск смыслообразующих оснований	160
11.1. История искусств как история событий и как история структур.....	160
11.2. Художественная эпоха как синтез разных эстетических измерений.....	163
11.3. Немецкая школа искусствознания о типологии художественного процесса	166
11.4. Специфика художественного цикла по отношению к общекультурному и цивилизационному циклам.....	171
<i>Контрольные вопросы</i>	173

Раздел III

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Глава 12. Художественный образ как интегративное понятие искусства	177
12.1. Образ в искусстве и в действительности.....	177
12.2. Правда и правдоподобие в искусстве	181
12.3. Художественная мотивация.....	183
12.4. Движение художественного образа ко все большей опосредованности.....	185
<i>Контрольные вопросы</i>	192
Глава 13. Онтология искусства	193
13.1. Онтологический статус произведения искусства	193
13.2. Соотнесенность художественной символики с сущностными основами бытия.....	196
13.3. Роль субъекта и объекта в создании художественного смысла	198

13.4. Предпосылки онтологического богатства произведения искусства как открытой системы	201
<i>Контрольные вопросы</i>	203
Глава 14. Интерпретация произведения искусства	204
14.1. Понятие истины и ценности в естественно-научном и гуманитарном знании	204
14.2. Роль интенции текста и интенции субъекта в распределении произведения	206
14.3. Художественная критика как интерпретация произведения	209
14.4. Актуализация художественного наследия как механизм репродуцирования и порождения	212
<i>Контрольные вопросы</i>	217
Глава 15. Универсалии в искусстве	218
15.1. Культурное бытие мифа и его воздействие на способы художественного мышления	218
15.2. Исторический словарь мифов и кочующие художественные сюжеты.....	223
15.3. Дионисийское и аполлоновское начала. Художественный стиль. Художественный жанр.....	228
<i>Контрольные вопросы</i>	231

Раздел IV СОЦИОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Глава 16. Искусство и цивилизация	235
16.1. Несовпадение целей цивилизации и культуры в социологических теориях искусства	235
16.2. Н. А. Бердяев о противоречии целей искусства целям цивилизации.....	240
16.3. Судьба искусства в условиях рационализации человеческой жизни (М. Вебер, А. Швейцер, А. Тойнби).....	243
<i>Контрольные вопросы</i>	248
Глава 17. Социальные функции искусства. Современные социологические теории.....	249
17.1. Состав художественной культуры общества	249
17.2. Теории социального воздействия искусства.....	251
17.3. Т. Адорно о социальном бессилии искусства	255
17.4. Искусство как способ защиты личности в социально неблагоприятной среде	260
<i>Контрольные вопросы</i>	263
Глава 18. Элитарное и массовое в искусстве. Изучение аудитории искусства.....	264
18.1. Социокультурные причины дифференциации элитарного и массового искусства.....	264
18.2. О формульности массового искусства	268

18.3. Компенсаторная и гармонизирующая функции стереотипных сюжетов	273
18.4. Понятие эстетической культуры личности	276
<i>Контрольные вопросы</i>	279
Глава 19. Искусство и игра. Пограничные формы художественной деятельности.....	281
19.1. Игровой элемент в сознании человека.....	281
19.2. Игровое начало в художественном творчестве	284
19.3. Художественно-игровые формы досуга.....	287
<i>Контрольные вопросы</i>	293

Раздел V

ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

Глава 20. Об общих стимулах самодвижения духовной и художественной культур	297
20.1. Несводимость факторов культурно- художественного процесса к социальным стимулам	297
20.2. Способность художественной культуры к самодвижению	303
<i>Контрольные вопросы</i>	307
Глава 21. Понятие художественного видения. Культуротворческие и культурозависимые возможности искусства.....	308
21.1. Становление художественного видения как проблема культурологии искусства.....	308
21.2. Влияние художественного творчества на утверждение новых ориентаций культуры	312
21.3. Художественное сознание и картина мира.....	315
21.4. Историческая относительность типов художественного видения.....	317
<i>Контрольные вопросы</i>	320
Глава 22. Художественное творчество в условиях относительно устойчивой и переходной культурной эпохи	321
22.1. Чередование устойчивых и переходных культур. Их влияние на художественное творчество и восприятие.....	321
22.2. Барокко и романтизм как переходные типы культур....	323
22.3. Алгоритм бытия искусства в устойчивую культурную эпоху.....	328
<i>Контрольные вопросы</i>	330
Глава 23. Искусство и мораль. Искусство и религия. Искусство и философия.....	332
23.1. Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами духовной деятельности.....	332
23.2. Искусство и мораль.....	335

23.3. Искусство и религия.....	340
23.4. Искусство и философия.....	344
<i>Контрольные вопросы</i>	347

Раздел VI ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Глава 24. Становление психологии искусства	351
24.1. Психология искусства как междисциплинарное научное направление.....	351
24.2. Зигмунд Фрейд: признание за психическим самостоятельного значения.....	353
24.3. Карл Юнг о природе коллективного бессознательного и его проявлении в искусстве	356
24.4. Роль психологических механизмов в сложении форм поэтического (А. Веселовский, А. Потебня, Л. Выготский).....	359
<i>Контрольные вопросы</i>	363
Глава 25. Психология художественного творчества	364
25.1. Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых стимулов.....	364
25.2. Интенция художественного сознания.....	366
25.3. Способность и потребность творца жить в вымышленном мире	368
25.4. Нейродинамика творческого процесса	371
<i>Контрольные вопросы</i>	376
Глава 26. Психология художественного восприятия.....	377
26.1. Теодор Липпс о природе художественного восприятия.....	377
26.2. Понятие катарсиса.....	380
26.3. Понятие художественной установки	381
26.4. Теория визуального восприятия Рудольфа Арнхейма.....	383
26.5. Типология художественного восприятия	385
<i>Контрольные вопросы</i>	388

Раздел VII ЭСТЕТИКА КАК АНТРОПОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Глава 27. Мера человеческого в искусстве: исторические модификации	391
27.1. Антропный принцип в искусстве.....	391
27.2. Эволюция представлений о мере человеческого в искусстве	392
27.3. Подвижность понятия органики применительно к искусству.....	394
27.4. Искусство «правильное» и искусство «неправильное»	399
27.5. Значение работы над собой как условие формирования художественного вкуса	403
<i>Контрольные вопросы</i>	408

Глава 28. Эволюция искусства как эволюция человека	409
28.1. Мера человеческого и проблема «границ искусства»	409
28.2. Трансгисторические стимулы творчества. Искусство как совершенное в своем роде	411
28.3. «Эксцентричность» как имманентная сущность человека и творчества	415
28.4. О витальных способностях искусства	420
<i>Контрольные вопросы</i>	422
Глава 29. Историческая антропология и искусство.....	423
29.1. Искусство как материал для реконструкции психической пластичности человека в истории	423
29.2. Опосредованность художественных качеств и антропологических свойств.....	425
29.3. Активность влияния художественного на психологическое	428
29.4. «Отрицание отрицания» как распространенный механизм модификации психического и художественного	431
<i>Контрольные вопросы</i>	433

Раздел VIII ХУДОЖНИК

Глава 30. Личность художника: эстетические и психологические измерения	437
30.1. Влияние устойчивых состояний, сопровождающих творческий акт, на личность художника	437
30.2. Способность и потребность жить в вымышленных ролях.....	439
30.3. Проблема искренности и «оформленности» внутреннего переживания автора	443
30.4. Лабильность психики как результат высокой самоконцентрации.....	444
30.5. Одиночество как условие творчества	446
<i>Контрольные вопросы</i>	450
Глава 31. Биография художника как культурно- эстетическая проблема	451
31.1. Взаимосвязь творческой и бытийной биографии художника	451
31.2. Зависимость творческих биографий от исторических эпох	455
31.3. Биографическое сознание эпохи и способы строительства собственной судьбы	457
31.4. Проблема возрастных стадий в жизни художника	461
<i>Контрольные вопросы</i>	464

Глава 32. Эволюция статуса художника в истории культуры.....	465
32.1. Положение художника в социальной иерархии как фактор мотивации творчества.....	465
32.2. Художник и дворянская культура.....	467
32.3. Художник в среде интеллигенции и купечества.....	472
<i>Контрольные вопросы</i>	479

Раздел IX ЭСТЕТИКА НАЧАЛА ХХІ ВЕКА

Глава 33. Эстетические теории последнего столетия о судьбе искусства.....	483
33.1. Принципы дифференциации эстетических подходов к анализу искусства в последнем столетии....	483
33.2. Интуитивизм А. Бергсона.....	484
33.3. А. Мальро: искусство и творчество как гуманизация бытия.....	486
33.4. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра.....	489
33.5. А. Камю: искусство и трансцендентный опыт человека.....	492
33.6. Эстетика структурализма.....	494
33.7. Эстетические идеи постструктурализма.....	498
<i>Контрольные вопросы</i>	500

Глава 34. Пути искусства в культуре ХХ—ХХІ веков.....	501
34.1. Углубление форм художественной опосредованности.....	501
34.2. «Эра подозренья» как черта художественного сознания.....	503
34.3. Дискуссии по поводу пересмотра роли искусства.....	508
34.4. Эстетическая антитеза модернизма и постмодернизма.....	512
<i>Контрольные вопросы</i>	517

Глава 35. Эстетические измерения новейших языков искусства.....	518
35.1. Многовекторность современного художественного процесса.....	518
35.2. Проблема понимания новейших языков искусства.....	521
35.3. Понятие художественного смысла.....	524
35.4. Структурное и бесструктурное, определенное и неопределенное в современных ответах искусства.....	528
35.5. Основные линии пластических поисков в изобразительном искусстве.....	532
<i>Контрольные вопросы</i>	537

Библиография.....	538
<i>Источники</i>	538
<i>Литература</i>	541