

УДК 7.01(075.8)
ББК 87.8я73-1
379

Рецензент:

доктор философских наук, профессор *Л.А. Никитич*
(зав. кафедрой философии Московского государственного
текстильного университета им. А.Н. Косыгина)

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Золкин, Андрей Львович.

379 Эстетика: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А.Л. Золкин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 с. — (Серия «Cogito ergo sum»).

ISBN 978-5-238-01342-8

Агентство СІР РГБ

На протяжении более двух тысячелетий эстетика развивалась в рамках философии, теологии, художественной практики и художественной критики. Рассматриваются предмет, метод и функции эстетики. Особое внимание уделяется истории эстетической мысли, основным теоретическим проблемам эстетики, теории и истории искусства, философии художественного творчества и эстетического воспитания.

Для студентов вузов, а также широкого круга читателей.

Издание иллюстрировано.

ББК 87.8я73-1

ISBN 978-5-238-01342-8

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2003, 2008
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания.
Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2008

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	3
Глава 1. ЭСТЕТИКА КАК НАУКА	4
1.1. Предмет эстетики	5
1.2. Особенности эстетического познания	7
1.3. Междисциплинарный характер эстетики	8
1.4. Функции и сферы эстетики	10
Глава 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	12
2.1. Эстетическое мировосприятие мифологических культур	12
<i>Эстетическое значение палеолитической магии</i>	12
<i>Неолитическая эстетика формообразования</i>	15
<i>Эстетическое содержание мифологического сознания</i>	16
<i>Эстетическое сознание древнейших цивилизаций</i>	17
2.2. Эстетика античной культуры	19
<i>Художественная культура Древней Греции</i>	19
<i>Формирование философской эстетики. Учение о числовой гармонии</i>	23
<i>Прекрасное в античной эстетике. Калокагатия</i>	24
<i>Миметическая концепция искусства. Катарсис</i>	26
<i>Эллинистическая эстетика</i>	28
2.2. Универсализм средневекового эстетического сознания	30
<i>Раннехристианская эстетика</i>	30
<i>Византийская эстетика — эстетика аскетизма</i>	31
<i>Православная эстетика иконы</i>	32
<i>Западноевропейская средневековая эстетика — божественная красота</i>	34
<i>Романский тип эстетического мировосприятия</i>	35
<i>Готический тип эстетического мировосприятия</i>	36
<i>Рыцарский идеал красоты. Самоценность чувств</i>	38
<i>Карнавальный натурализм</i>	40
2.4. Возрождение как художественная эпоха	41
<i>Изобразительное искусство Ренессанса</i>	42
<i>Гуманистическая эстетика</i>	44
<i>Гуманисты Ренессанса о природе красоты</i>	46
<i>Эстетика стиля и жанра</i>	49
<i>Маньеризм</i>	51
2.5. Эстетическая система барокко	51
Глава 3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ XVIII — НАЧАЛА XIX в.	57
3.1. Эстетика классицизма	57
3.2. Эстетика Просвещения	61
<i>Эстетика Английского Просвещения. Искусство и нравственность</i>	62

<i>Эстетика Французского Просвещения. Новые эстетические каноны</i>	65
<i>Эстетика Немецкого Просвещения</i>	67
3.3. Эстетика сентиментализма и романтизма	72
<i>Эстетические основы сентиментализма</i>	72
<i>Эстетика романтизма</i>	73
3.4. Немецкая классическая эстетика	76
<i>Философия искусства И. Канта</i>	76
<i>Эстетика Ф. Шиллера — «Свободю давать свободу»</i>	79
<i>Эстетические взгляды Ф.В.Й. Шеллинга — «бесконечное, выраженное в конечном»</i>	80
<i>Эстетика Г.В.Ф. Гегеля</i>	81
Глава 4. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И КОНЦЕПЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX в.	84
4.1. Эстетические идеи и концепции немецких философов	85
<i>Эстетика А. Шопенгауэра</i>	85
<i>Эстетические идеи Ф. Ницше</i>	86
4.2. Эстетическая мысль Франции XIX в.	87
<i>Эстетические основы революционного классицизма</i>	88
<i>Теория «искусство для искусства»</i>	89
<i>Эстетические концепции французского романтизма</i>	90
<i>Эстетика классического реализма</i>	93
4.3. Английская эстетическая мысль XIX в.	95
<i>Эстетические признаки английского романтизма</i>	95
<i>Эстетические основы критического реализма</i>	97
4.4. Эстетика позитивизма и натурализма	97
4.5. Эстетическая концепция марксизма	99
Глава 5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ XX в.	102
5.1. Эстетика интуитивизма	102
5.2. Эстетика прагматизма	103
5.3. Эстетическая основа фрейдизма	104
5.4. Эстетическая концепция экзистенциализма	105
5.5. Структурализм и постструктурализм	107
Глава 6. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЭСТЕТИКИ	110
6.1. Русская средневековая эстетика	110
<i>Источники древнерусской эстетики</i>	110
<i>Эстетические принципы русского средневекового искусства</i>	111
6.2. Русская эстетика XVIII — начала XIX в.	113
<i>Эстетика Русского Просвещения</i>	113
<i>Формирование русского литературного языка</i>	115
<i>Русская эстетика и немецкая классическая философия</i>	117
6.3. Эстетические основы русской художественной культуры первой половины XIX в.	118
<i>Романтизм и классицизм</i>	118
<i>Критический реализм</i>	119
<i>Эстетика жизни и эстетика «чистого искусства»</i>	120
6.4. Эстетические основы русской художественной культуры конца XIX — начала XX в.	125
<i>Символизм</i>	125
<i>Акмеизм и футуризм</i>	127

6.5. Русская религиозная эстетика	128
6.6. Советский этап развития эстетической мысли	133
<i>Принципы советской эстетики</i>	133
<i>Культурная революция и революционная культура</i>	134
<i>Эстетика «пролетарской культуры»</i>	135
<i>Непролетарские литературные движения и «попутчики»</i>	137
<i>Политика в области искусства. Социалистический реализм</i>	139
<i>Поиски новых эстетических ориентиров</i>	142
Глава 7. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ	143
7.1. Эстетическое	143
<i>Понятие эстетического</i>	143
<i>Эстетическая деятельность</i>	145
<i>Эстетическое сознание</i>	146
<i>Эстетические потребности</i>	146
<i>Эстетические чувства</i>	147
<i>Объект эстетического отношения</i>	150
<i>Эстетический идеал</i>	151
<i>Эстетический вкус</i>	151
<i>Целостность эстетического сознания</i>	153
7.2. Прекрасное	153
<i>Прекрасное в истории эстетической мысли</i>	154
<i>Прекрасное в классической эстетике</i>	157
<i>Прекрасное в «формальной» и «психологической» эстетике</i>	159
<i>«Общественническая» концепция прекрасного</i>	159
<i>«Природники» и эстетическая ценность мира</i>	161
<i>Красота как гармония</i>	162
<i>Прекрасное и полезное</i>	164
<i>Событие прекрасного</i>	165
7.3. Возвышенное	166
<i>Возвышенное в истории эстетической мысли</i>	166
<i>Возвышенное в классической эстетике</i>	168
<i>Возвышенное в природе, обществе и в искусстве</i>	171
7.4. Трагическое	172
<i>Аристотель и его последователи о трагическом</i>	173
<i>Трагический конфликт</i>	174
<i>Эстетический закон трагедийных произведений</i>	176
7.5. Комическое	177
<i>Комическое в истории эстетической мысли</i>	178
<i>Классическая эстетика о комическом</i>	180
<i>Категория комического</i>	181
<i>Виды комического и сатира</i>	182
<i>Гротеск</i>	185
<i>Историзм комедийного анализа жизни</i>	186
7.6. Безобразное	188
<i>Категория безобразного в истории эстетики</i>	189
<i>Безобразное в постклассической эстетике</i>	191
Глава 8. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	193
8.1. Эстетика природы	193
<i>Человек и эстетика природы</i>	193

<i>Уровни естественной красоты</i>	194
<i>Общение с природой и художественное творчество</i>	196
<i>Эстетика ландшафта</i>	197
<i>Экологическая эстетика</i>	198
8.2. Эстетические начала трудовой деятельности	199
<i>Труд и красота</i>	199
<i>Труд и искусство</i>	201
<i>Перспективы изменения характера труда в современном обществе</i>	204
<i>Производственная эстетика</i>	206
<i>Дизайн как специфический вид эстетической деятельности</i>	209
Глава 9. ИСКУССТВО	213
9.1. Искусство как эстетический феномен	213
<i>Искусство в античном мире</i>	213
<i>Свободные и служебные искусства</i>	214
<i>Искусство в христианской культуре</i>	215
<i>Понимание искусства в Новое время</i>	216
<i>Эстетическая природа и понятие искусства</i>	217
<i>Творческий характер искусства</i>	218
<i>Искусство и развитие человека</i>	219
<i>Художественное и научное познание мира</i>	220
<i>Специфика объекта искусства</i>	221
<i>Предмет искусства</i>	222
<i>Классическая концепция искусства</i>	224
9.2. Художественный образ	225
<i>Природа художественного образа</i>	226
<i>Художественный образ и мимесис</i>	227
<i>«Антиобразные» теории искусства</i>	228
<i>Личностный характер художественного образа</i>	230
<i>Художественно-образная типизация</i>	231
<i>Целостность художественного образа</i>	233
<i>Уровни художественного образа</i>	234
<i>Образ, знак, символ</i>	236
<i>Аллегория и гипербола</i>	237
9.3. Процесс художественного творчества	239
<i>Загадка творчества</i>	240
<i>Рациональное и эмоциональное в творчестве</i>	241
<i>Фантазия и творчество</i>	243
<i>Ассоциация в искусстве</i>	245
<i>Вдохновение</i>	245
<i>Автор</i>	246
<i>Художественный талант</i>	248
<i>Художественный гений</i>	250
9.4. Произведение искусства	252
<i>Понятие «произведения искусства»</i>	252
<i>Целостность художественного произведения</i>	253
<i>Бытие произведения искусства</i>	254
<i>Эстетическая специфика содержания</i>	258
<i>Тема произведения</i>	260
<i>Художественная идея</i>	261
<i>Материал и язык искусства</i>	262
<i>Художественная форма произведения</i>	262
<i>Содержательность компонентов художественной формы</i>	263

<i>Соотношение формы и содержания</i>	265
<i>Духовность искусства</i>	268
9.5. Эстетическое восприятие произведений искусства	269
<i>Эстетический объект</i>	270
<i>Художественная критика и метод критического анализа</i>	272
<i>Художественное творчество и эстетическое восприятие</i>	275
<i>Уровни эстетического восприятия</i>	277
<i>Особенности содержания эстетического восприятия</i>	279
<i>Художественные установки</i>	281
Глава 10.1. СИСТЕМА ВИДОВ ИСКУССТВА	283
10.1. Принципы классификации видов искусства	284
10.2. Художественная литература	287
<i>Литературный язык</i>	287
<i>Роды и жанры литературы</i>	288
10.3. Архитектура	291
<i>Архитектоника</i>	293
10.4. Декоративное искусство и дизайн	295
10.5. Скульптура и ее виды	298
10.6. Живопись и графика	299
<i>Художественная перспектива</i>	299
<i>Графика и ее виды</i>	301
10.7. Музыка и ее выразительные средства	303
10.8. Хореография и хореографическая пластика	306
10.9. Театр — драматический и музыкальный	309
10.10. Цирковое и эстрадное искусство	311
10.11. Искусство фотографии и кинематография	313
Глава 11. ИСКУССТВО, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА	319
11.1. Социальное измерение искусства	320
<i>Социальные функции искусства</i>	320
<i>Художественная культура общества</i>	323
<i>Элитарное и массовое в искусстве</i>	325
<i>Национальное в искусстве</i>	328
11.2. Искусство и другие формы культуры	330
<i>Искусство и философия</i>	330
<i>Искусство и наука</i>	334
<i>Искусство и этика</i>	337
<i>Искусство и религия</i>	341
<i>Мировые религии и искусство</i>	345
11.3. Художественный метод и стиль как категории исторического развития искусства	352
<i>Художественный метод</i>	352
<i>Художественный стиль и канон</i>	354
<i>Дифференциация и интеграция стилевых явлений — почерк, манера, стиль</i>	357
<i>Жанровый стиль</i>	359
<i>Национальный стиль</i>	360
<i>Актуальный стиль</i>	360
<i>Исторический стиль</i>	361
<i>Индивидуальный стиль</i>	362

<i>Методы «универсальных» художественных систем</i>	363
<i>Художественные методы романтизма и критического реализма</i>	368
<i>Сочетание стилей и эклектика</i>	372
Глава 12. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ИСКУССТВА	376
12.1. Авангард	376
<i>Экспериментальный характер авангарда</i>	376
<i>Импрессионизм и постимпрессионизм</i>	380
<i>Кубизм</i>	382
<i>Фовизм</i>	384
<i>Футуризм и кубофутуризм</i>	385
<i>Экспрессионизм</i>	388
<i>Абстракционизм</i>	389
<i>Супрематизм</i>	392
<i>Конструктивизм</i>	393
<i>Дадаизм</i>	396
<i>Реди-мейдс</i>	398
<i>Сюрреализм</i>	400
12.2. Модернизм	402
<i>Поп-арт</i>	403
<i>Минимализм</i>	407
<i>Лэнд-арт</i>	408
<i>Концептуализм</i>	409
12.3. Постмодернизм	411
<i>Постмодернистское мировосприятие</i>	411
<i>Эстетическая специфика постмодернизма</i>	413
<i>Эстетика симулякра. Ж. Бодрийяр</i>	415
<i>Интертекст и гипертекст</i>	417
<i>Фазы развития постмодернистского искусства</i>	419
<i>Акционизм — хеппенинг и перформанс</i>	421
<i>Энвайронмент</i>	424
Глава 13. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ	426
13.1. Понятие и функции эстетической культуры	427
13.2. Художественная культура личности	428
13.3. Эстетическое воспитание	429
<i>Классическая эстетика об эстетическом воспитании</i>	430
<i>Функции, средства и структура эстетического воспитания</i>	432
<i>Искусство в системе эстетического воспитания личности</i>	435
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	438