

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского.

Институт истории и международных отношений.

Кафедра истории древнего мира

Ларина Л.А.

История эстетической мысли.

Методическое пособие по курсу «История эстетических, социальных и политико-правовых идей».

Направление подготовки «История»

Саратов

2014

Раздел 1. Эстетическая мысль народов древнего Востока.

Общие замечания.

Говорить о развитии эстетической мысли народов древнего Востока трудно, поскольку ещё нельзя выявить теоретически оформленных эстетических категорий. Тем не менее, в наследии всех древневосточных цивилизаций существуют памятники литературы, религиозной мысли, философии, изобразительного искусства, позволяющие определить содержание основных эстетических категорий и способы реализации их в конкретных произведениях при отсутствии специальных трактатов. Для решения этой задачи необходимо привлекать различные источники. К ним относятся эпические поэмы народов древней Месопотамии, лирика древнего Египта, религиозно-философские трактаты древнего Китая, индусские и буддийские тексты древней Индии. Обязательным дополнением во всех случаях являются произведения устного народного творчества, сохранившиеся до настоящего времени.

Тема 1. Эстетические представления народов древнего Египта

1. Категория «нефер» в эстетике древнего Египта.

2. Символика света и цвета в эстетике древнего Египта.
3. Художник в эстетике древнего Египта.

Литература

Источники:

Лирика древнего Египта/Поэзия и проза древнего Востока. М., 1973

Рак И.В. Мифы древнего Египта. М., 1993.

Липинская, Марциняк. Мифология древнего Египта. М., 1980.

Исследования:

Перепелкин Ю.В. История древнего Египта. СПб., 2000.

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. Гл. II. Эстетические представления народов древнего Востока. М., 1985.

Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства древнего Египта. М., 1978.

Трофимов П.С. Об эстетических идеях Древнего Египта// Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961.

Матье.М. Искусство древнего Египта. М., 2000

Рекомендации:

При работе с текстами и литературой обратите внимание, в каких контекстах употребляется понятие «нефер»(прекрасное). Выявите сопутствующие ему понятия. Разберитесь, какими качествами обладает прекрасный предмет, понятие, категория в представлении древних египтян. Какое влияние на содержание этого понятия оказывают их религиозные представления? Постарайтесь выявить основы, на которых зиждется изобразительный канон египетского искусства. Соотнесите понятия красоты и мудрости, прекрасного и вечного. Постарайтесь ответить на вопрос, почему при сохранении стабильного иконографического канона стилистика произведений искусства испытывала серьёзные изменения .

Тема 2. Эстетика древнего Китая

1. Эстетические идеи Конфуция: прекрасное, полезное, должное.

2. Эстетические идеи трактата «Дао-дэ-цзин»
3. Проблема красоты и прекрасного в трактате «Хуайнаньцзы»
4. Проблема традиции и свободы художника в эстетической мысли древнего Китая.

Источники по теме:

Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967.

Древнекитайская философия. Собрание текстов в 2-х томах. Т. I М., 1972.

Дао-дэ цзин. Любое издание.

Кун-цзы Лунь-юй. Любое издание.

Хуайнань-цзы // Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. М., 1979.

Ши-цзин. Книга песен и гимнов. М., 1987.

Исследования:

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. М., 1985. Т. 1. Древний мир и средние века. Гл. II. Эстетические представления народов древнего Востока.

Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1990.

История философии древнего Китая/пер с китайского. М., 1994.

Кравцова. М.Е. История культуры Китая. СПб., 2003.

Лукьянов А.Е. Истоки дао. М., 1998.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 1997.

Малявин В.В. Сумерки дао. М., 2000.

Рекомендации:

Эстетика древнего Китая базируется на двух традиционных системах, создающих теоретический фундамент китайской культуры: конфуцианстве и даосизме. Однако, если конфуцианство исходит из ведущей роли традиции и морали в культуре, то даосизм отрицает положительное значение традиции, рассматривая её преобладание как показатель упадка культуры. В этой связи интересно проследить развитие эстетических представлений в рамках каждой

традиции, а также проявление обоих в различных областях художественного творчества. Попробуйте разобраться, почему Конфуций считал образцовым произведением «Встречу невесты»; как связаны категории морали и эстетики в конфуцианстве; каково развитие представлений о категории прекрасного в даосизме, и как эти представления отражаются в даосской живописи. Обратите особое внимание на соотношение понятий прекрасного и красивого. Почему они могут выступать как противоположные друг другу в обеих традициях? Достигается ли единство эстетических представлений даосов и конфуцианцев в древнекитайской традиции?

Тема 3. Эстетика древней Индии.

1. Специфика религиозных представлений народов древней Индии.
2. Сущность и восприятие прекрасного в традиции брахманизма.
3. Эстетика и школы буддийского искусства.
4. Эстетическое переживание и традиции индийской драмы.

Литература

Источники:

Брихадараньяка упанишада. М., 1964

Бхарата Натьяшастра. // Столепестковый лотос: Антология древнеиндийской литературы. М., 1996.

Махабхарата. Рамаяна. М., 1974.

Калидаса. Шакунтала. // Ашвагхоша Жизнь Будды Калидаса. Драммы. М., 1990.

Исследования:

История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. М., 1985. Т.1. Древний мир и средние века. Гл. II. Эстетические представления народов древнего Востока.

Алиханова. Ю. М. Литература и театр древней Индии. М., 2008

Литература и культура древней и средневековой Индии. М., 1987.

Пугаченкова Г. А. Искусство Гандхары. М., 1982.

Тюляев С. И. Искусство древней Индии. М., 1980.

Темкин Э.Н., Эрман В.Г. Мифы древней Индии. М., 1982.

Рекомендации:

Сложность анализа эстетики древней Индии состоит, главным образом, в привязке эстетики к проблеме ценности мира в индуизме и буддизме. Необходимо представлять взаимные отношения этих систем, чтобы понять, почему эстетика буддийских памятников оказывается развитием представлений Индии эпохи преобладания брахманизма в религиозной жизни. Проследите, как связаны понятия прекрасного и должного в упанишадах и эпических поэмах. Выясните, какая взаимосвязь существует между традиционными критериями внешней красоты и канонами скульптурных школ. Постарайтесь понять, почему любое театральное представление имело сакральный смысл, и как это обстоятельство сказалось на принципах создания драматических произведений. Подумайте, какие принципы традиционной эстетики и почему сохраняются в арсенале современного индийского искусства.

Раздел III. Эстетика античного мира.

Тема 1. Доклассическая и ранняя классическая эстетика.

1. Периодизация античной эстетики.
2. Эстетика поэм Гомера. Миф и художественное творчество.
3. Эстетические воззрения пифагорейцев.
4. Эстетика Гераклита.

Литература к теме

Источники:

1. Антология мировой философии. Т.1. М.,
2. Гесиод. Теогония. // Эллинские поэты. М., 1999.
3. Гомер Илиада. Одиссея. Любое издание.
4. Фрагменты Гераклита Эфесского // Кессиди Ф.Х. Гераклит.

5. Фрагменты пифагорейцев.//Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия.

Исследования:

1. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. М., 1985.
2. Кривцун О.Н. Эстетика. М., 2004.
3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Гомер и ранняя классика. М., 1968.
4. Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М., 1958.
5. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. Любое издание.
6. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977.

Рекомендации:

При подготовке к занятию обратите особое внимание на принципы, которые кладут в основу определения красоты Гомер и представители ранней греческой классики. Почему не разделены понятия прекрасного и божественного у Гомера? Какие числовые соотношения и почему характеризуют гармонию космоса у т.наз. пифагорейцев? Как соотносятся гармония космоса и гармония души? Постарайтесь выявить отношения понятия прекрасного к космосу, богу, душе в эстетике Гераклита. Можно ли говорить о стабильности принципа гармонии в эстетике Гераклита? При работе с литературой обратите внимание на различие интерпретаций эстетики Гераклита.

Тема 2. Эстетика софистов и Сократа.

1. Место софистов и Сократа в истории античной культуры.
2. Спор о категории прекрасного (диалоги Платона «Протагор» и «Гиппий Большой»)
3. Принципы относительности и целесообразности в эстетике софистов и Сократа

Литература

Источники:

1. Платон. Протагор // Собрание сочинений в четырёх томах. Т.1. М., 1990.

2. Платон Гиппий Большой. //Собрание сочинений в четырёх томах. Т.1. М., 1990.

Маковельский А.О. Софисты. Баку, 1940.

Исследования:

1. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1998.
2. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. М., 1985.
3. Кривцун О.Н. Эстетика. М., 2004.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1968.
5. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 2002.
6. Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977

Рекомендации:

В традиции греческой культуры софисты и Сократ воспринимались как части одного и того же явления, и только вследствие позиции Платона одна из этих частей получила в дальнейшем сугубо положительную, а другая столь же отрицательную оценку. Постарайтесь ответить на вопрос, насколько принципиально отличие позиций Сократа и софистов в отношении проблем эстетики. Проанализируйте подходы представителей обеих точек зрения к понятию красоты и категории прекрасного. Проанализируйте использование софистами и Сократом понятия «искусство» не только по существу, но и контекстуально. Выявите точки совпадений и расхождений позиции обеих сторон. Подумайте, какую роль играет в споре с софистами знаменитая ирония Сократа.

Тема 3. Эстетика Платона.

1. Категория прекрасного и принцип гармонии в эстетике Платона. Понятия меры и ритма.
2. Отношение искусства к категории прекрасного.
3. Эстетика и принципы воспитания в наследии Платона.

Литература

Источники:

1. Платон Государство. // Платон. Собрание сочинений в четырёх томах. Т.4.
2. Платон Законы. // Собрание сочинений в четырёх томах. Т.4.
3. Платон Тимей. // Собрание сочинений в четырёх томах. Т.3.

Исследования:

1. Гуроров Античная социальная утопия.
2. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. М., 1985.
3. Кривцун О.Н. Эстетика. М., 2004.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1968.
5. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 2000.
6. Лекции по истории эстетики / под ред. М. С. Кагана. Книга 1. Л., 1973.

Рекомендации:

При подготовке к занятию обратите внимание на развитие в эстетике Платона натурфилософского принципа абсолютного космического единства. Свяжите эстетическое с теорией идей. Выявите содержание понятий гармонии, меры, ритма. Постарайтесь понять, почему социальное у Платона полностью подчинено космическому. Проанализируйте отношение Платона к различным видам искусства и их ценности, исходя из оценки их с точки зрения принципа подражания. В какой мере Платон допускает искусство в идеальное государство и почему? Что сближает позиции Платона и Сократа и что – позиции Платона и софистов?

Тема 4. Эстетика Аристотеля.

1. Ум, космос, гармония в эстетике Аристотеля.
2. Искусство, наука, ремесло в эстетике Аристотеля.
3. Прекрасное и благое.
4. Узнавание, воспитание, катарсис.

Литература:

Источники:

1. Аристотель. Поэтика. // Аристотель Сочинения в 4-х томах. Т.4. М., 1983.
 2. Аристотель. Политика. // Аристотель Сочинения в 4-х томах. Т.4. М., 1983.
 3. Аристотель. Метафизика. О душе. // Аристотель Сочинения в 4-х томах. Т.1. М., 1976.
- История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли.
Т.1. М., 1962. С.114-129

Исследования:

1. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. М., 1985.
2. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
3. Бычков В.В. Эстетика поздней античности. М., 1983.
4. Кривцун О. Эстетика. М., 2004.
5. Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. К характеристике Эстетико-политических взглядов Платона и Аристотеля. М., 1968.

Рекомендации:

Наследие Аристотеля оказало наибольшее влияние на развитие эстетики средневековья и Возрождения. Отношение к нему как к универсальному философу и универсальному же непререкаемому авторитету имели следствием внимательнейшее отношение к его наследию. Пристальное внимание вызывали и его эстетические воззрения, послужившие позднее, в эпоху классицизма, основой разработки теории стилей.

При подготовке к занятию обратите внимание на взаимные отношения эстетики Аристотеля и эстетики Платона, в Академии которого наш автор провел 20 лет. Выявите основные принципы эстетики Аристотеля. Постарайтесь понять, как связаны они с теорией драмы, принципом подражания и понятием катарсиса. Почему и насколько корректно понятие катарсиса употребляется в современной театральной и литературной критике?

Тема 5. Эллинистическая эстетика.

1. Основные проблемы эстетики раннего эллинизма.
2. Плотин. Эстетика неоплатонизма.
3. Эстетика Филона Александрийского.

Источники:

1. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1. М., 1962. С. 130-235.

Литература:

1. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т. 1. Древний мир и средние века. М., 1985.
2. Бычков В.В. Эстетика Филона Александрийского. // Вестник древней истории, 1975, №3. С. 69-91.
3. Кривцун О. Эстетика. М., 2004.
4. Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 1979.
5. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М., 2011.
6. Ситников А.В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. СПб., 2001.
7. Челышев П.В. Духовный опыт античного неоплатонизма. М., 2010.

Рекомендации:

Визитной карточкой эллинизма являются поэзия и риторика, в русле развития и теоретического обоснования которых созидалась эстетика эллинизма. При знакомстве с фрагментами произведений представителей философских школ периода эллинизма постарайтесь выявить специфику подходов к эстетической проблематике и сравнить их с идеями классической эстетики. Постарайтесь понять, почему центральной проблемой эстетики эллинизма становится красота как таковая. Обратите особое внимание на символический строй эстетики Плотина. Постарайтесь выявить её отношение к эстетическим идеям Платона и Аристотеля. Подумайте, в чем Филон Александрийский является наследником традиции древнего Востока и в чем – школ поздней античной эстетики.

Тема 6. Эстетические идеи ранней патристики.

1. Проблема нового понимания искусства в ранней патристике.

2. Проблема истинной и мнимой красоты.
3. Значение символа в интерпретации представителей ранней патристики.

Литература:

1. Бычков В.В. Эстетические взгляды Климента Александрийского. // Вестник древней истории, 1977, №3. С. 58-79.
2. Бычков В.В. Эстетик апоздней античности. М., 1981.
3. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев, 1991.
4. История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки. В 6-ти томах. Т.1. Древний мир и средние века. М., 1985.
5. Кривцун О. Эстетика. М., 2004.
6. К.Ф.С. Тертуллиан. Избранные сочинения/ пер И.Столярова. М., 1994.

Рекомендации:

Ранняя христианская патристика объединяла в себе новые представления о мире, месте человека в нем, цели человеческого существования и наследие традиции эллинистической учености. Отрицание старого отношения к искусству как наследию языческого идолопоклонства и необходимость обосновать новый взгляд на содержание и форму христианского искусства нашли выражение в эстетике ранней патристики. На первый план вышла проблема образа, очищенного от его сугубо внешнего восприятия. Внутренняя наполненность произведения и новые принципы внешней выразительности были глубочайшим образом связаны с развитием представлений о духовной красоте. Идеи спасения порождали систему новых христианских символов и переосмысление такого древнего символа прекрасного, как свет, известный ещё в эстетике древнего Египта, Месопотамии, народов Палестины. Наконец, патристика возродила рассмотрение проблем эстетики в тесной связи с проблемами морали. При подготовке к занятию постарайтесь выявить корни и специфику понимания этих проблем в наследии представителей ранней патристики, сопоставить их интерпретацию с целями авторов, понять, в какой степени их взгляды наследуют традиции эллинистической философии.

Темы рефератов для самостоятельной работы

1. Симвлика света в древневосточной эстетике
2. Прекрасное в эпической поэзии древней Месопотамии.
3. Художник и проблема творчества по поздним даосским трактатам.
4. Дстойное и прекрасное в «Лунь-юй»
5. Эстетика росписей пещеры №5 Аджанты
6. Буддийские рельефы торан ступы в Санчи.
7. Силь и иконография рельефов Амаравати
8. «Ши-цзин» как памятник традиционной китайской эстетики.
9. Категория прекрасного и понятие красоты в лирике древнего Египта.
10. Эстетика света в памятниках письменности народов древней Палестины.
11. Отношения прекрасного и божественного в зороастрийских текстах.
12. Категория прекрасного в поэмах Гомера.
13. Спор о прекрасном в диалоге Платона «Протагор».
14. Прекрасное и достойное: диалог Платона «Пир».
15. Мера, гармония, ритм в поздней эстетике Платона.
16. Отношения искусства и воспитания в «Государстве» Платона.
17. Теория хороводов в позднем творчестве Платона.
18. Художник и проблема творчества у Платона.
19. Понятие катарсиса в эстетике Аристотеля.
20. Теория драмы у Аристотеля.
21. Мораль и эстетика в «Нравственных письмах к Луцилию».
22. Эстетические воззрения М.Т. Цицерона.
23. Эстетические представления эллинизма в александрийской поэзии.
24. Прекрасное в искусстве и творчестве: «Картины» Каллимаха.
25. Проблема красоты в творчестве Тертуллиана.
26. Красота души в переписке Иоанна Златоуста с диакониссой Олимпиадой.
27. Проблема совершенного и прекрасного в посланиях апостола Павла.

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского