

Санкт-Петербургский государственный университет
Исторический факультет
Отделение искусствоведения

Ю. К. РУДЕНКО

**ВВЕДЕНИЕ В ЭСТЕТИКУ И ОБЩАЯ ТЕОРИЯ
ВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ**

**Программа лекционного курса
для студентов отделения искусствоведения
исторического факультета**

Санкт-Петербург

1998

Рекомендовано к печати Советом исторического факультета СПбГУ

Автор-составитель программы:

РУДЕНКО Юрий Константинович -- доктор филологических наук, заведующий кафедрой истории западноевропейской и русской культуры исторического факультета СПбГУ.

Научные рецензенты:

АКИНДИНОВА Татьяна Анатольевна -- доктор философских наук, профессор кафедры этики и эстетики философского факультета СПбГУ;

ВЕТЛОВСКАЯ Валентина Евгеньевна -- доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;

ГОЛИК Надежда Васильевна -- кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой этики и эстетики философского факультета СПбГУ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Лекционный курс «Введение в эстетику и общая теория временных искусств» адресован студентам отделения искусствоведения исторического факультета Санкт-Петербургского университета. По своему содержанию он не совпадает ни с курсом общей эстетики (дисциплиной философского плана), ни с теоретическими курсами по отдельным видам искусства (каковы литературоведение, музыковедение, театроведение и т.д.). К первой из указанных дисциплин он близок, пока речь идет об универсальных эстетических категориях, содержание которых не зависит от видовой дифференциации искусства; со вторыми сближается, как только эта зависимость начинает определять особый характер проявления общих закономерностей искусства в рамках каждого его вида. Однако и с курсами последнего плана данный курс сближается тоже лишь постольку, поскольку теория каждого отдельного вида искусства включает в себя общую для всех них эстетическую проблематику и не становится сугубо специальной теорией, занимающейся анализом конкретных художественных форм, обусловленных физическими, пластическими и конструктивными свойствами материала, используемого для создания произведений искусства (в теории литературы это область лингвистики текста и языковой стилистики поэтической речи; в теории музыки - ладово-тональные отношения внутри звукоряда, определяющие мелодику, гармонию и архитектонику музыкальных композиций; в театроведении - теория сценической речи и актерской пластики; и т.д.). Настоящий курс преследует общеобразовательные цели и адресован студентам, получающим базовое историческое образование, специально - историкам культуры.

Отсюда задачи курса:

- введение в круг философских проблем, возникающих в связи с изучением специфики, эволюции и культурно-исторического значения художественной деятельности людей;
- введение в систему общеэстетических категорий и понятий, описывающих искусство как особый культурно-исторический феномен в ряду других форм общественного сознания и творческой деятельности людей;

- введение в систему общеискусствоведческих категорий и понятий, описывающих произведение искусства как некую пластическую, материально фиксированную конструкцию ценностного назначения, воплощающую в себе определенное духовно-чувственное содержание;
- рассмотрение системы понятий и терминов, связанных с общей спецификой *временных* и *пространственно-временных* видов искусства (в противоположность *пространственным*) и с особой спецификой каждого из таких видовых комплексов искусств;
- воспитание в студентах осознанного представления о невозможности *идеологически и политически прямолинейных* интерпретационных подходов к явлениям искусства и о необходимости *грамотного эстетического анализа* произведений искусства при обращении к ним как к *материальным или документальным историческим источникам* и при оценке их как *культурно-исторических памятников*.

Этим задачам отвечает и построение самого курса, и круг литературы, рекомендуемой в качестве источников и пособий, а также в дополнительном списке.

Обязательные источники - это некоторые из тех сочинений по эстетике и теории искусства, принадлежащих выдающимся мыслителям прошлого, которые являются *классическими* с точки зрения *основ* современного научного осмысления природы и своеобразия искусства в целом и отдельных его видов в частности; кроме того, они непременно *должны быть* не просто прочитаны, но и проработаны, законспектированы всеми студентами, слушающими настоящий курс.

Обширный список *дополнительных источников* имеет целью охватить с известной полнотой *весь круг наиболее представительных изданий* (на русском языке) других классических сочинений, принадлежащих авторам, точно так же закладывавшим основы или пролагавшим новаторские пути в разработке научных проблем эстетики и теории искусства. Сюда включены также издания статей, высказываний, писем выдающихся деятелей искусства, оказавших могучее воздействие на состояние и развитие самого искусства. Этот список носит рекомендательный ха-

ракти и призван служить первоначальным ориентиром для студентов, желающих более глубоко или более подробно познакомиться с историей предмета.

Список *пособий*, помимо учебной литературы, адресованной студентам различных гуманитарных специальностей - филологам, музыковедам, театроведам и т.д., включает в себя также научную литературу, отобранную по следующим критериям: (1) работы наиболее существенного научного достоинства; (2) работы наиболее принципиального проблемного содержания; (3) новейшие работы по проблематике курса. Те же критерии определили отбор литературы, представленной в дополнительном списке, но в более широком хронологическом диапазоне изданий и в более полном проблемном спектре работ, посвященных зачастую специальным вопросам эстетики и теории искусства либо трактующих эти вопросы в связи с проблемами истории отдельных видов искусства.

Курс содержит *четыре раздела*: *вводный*, посвященный *философским проблемам эстетики*; и *два*, посвященных *теоретическим проблемам временных и пространственно-временных искусств*.

Внимание к видам искусства исключительно временного и пространственно-временного типа обусловлено двоякими причинами: *во-первых*, тем, что искусствоведческая подготовка, связанная с изучением пространственных искусств (архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства), обеспечивается теоретическими курсами кафедры истории искусства - одной из двух выпускающих кафедр отделения искусствоведения исторического факультета СПбГУ, наряду с кафедрой истории западноевропейской и русской культуры; *во-вторых*, тем, что так называемый «временной» принцип, организующий структуру произведений указанного типа, принципиально отличает всю эту область художественной культуры от той, которая эстетически осваивает и преобразует реальное пространство жизнеобитания человека и «предметно» отражает мир в зримых образах.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет эстетики и теории искусства

Научные понятия *объекта* и *предмета* изучения. Предмет эстетики: происхождение термина и история вопроса. Принятые в отечественной науке современные определения предмета эстетики.

Эстетика как система научных дисциплин. Общая и специальная эстетика. Общая и специальная теория искусств. Эстетика и художественная критика.

Вспомогательные дисциплины: историография; источниковедение; текстология и палеография (материаловедение); библиография; архивоведение; музееведение. Вспомогательная роль самостоятельных научных дисциплин.

РАЗДЕЛ 1

Искусство как общественно-исторический феномен

I. Искусство как творческая производительная деятельность людей

Понятия *творческой* и *производительной* деятельности, их различие. Художественное творчество как особая разновидность производительной деятельности человека. Проблема общественной целесообразности художественного творчества и назначения произведений искусства.

Искусство как совокупность создаваемых человеком материальных объектов специального назначения.

Материал и способы его обработки в искусстве. Необходимые свойства художественных материалов. Двухзначность понятия материала в искусстве: материал *конкретный* и *идеальный*. Понятие *вида искусства* как совокупности произведений, родст-

венных по характеру используемого материала (материалов) и способам (технологии) его (их) обработки.

Классификация видов искусства по материалу. Искусства *простые (односоставные по материалу)* - архитектура, скульптура, живопись, графика, музыка, литература. Искусства *сложные (многосоставные по материалу)* - театр, кино. Синтез в рамках последних нескольких простых видов искусства - при определяющем значении новых материальных компонентов, присутствующих только данному виду искусства. Отличие сложных видов искусства от многосоставных по материалу жанровых разновидностей художественных произведений.

Классификация видов искусства по роду материальных компонентов произведения и характеру их взаимосвязи в нем.

Искусства *пространственные (трехмерные и двухмерные)* - архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн. Свойственная этим видам искусства вещественная (предметная) материальность всех составных компонентов художественного произведения, их жесткая пространственная соотнесенность друг с другом. Зрительный (константно-континуумный) характер восприятия произведений такого рода; единовременность восприятия целого и произвольная последовательность восприятия частей и деталей произведения; неограниченность его восприятия во времени.

Искусства *временные* - музыка, литература. Акустическая материальность произведений, принадлежащих этим видам искусства, и составляющих произведение компонентов. Слуховой (процессуально-динамический) характер восприятия художественных произведений такого рода; заданная последовательность компонентов в составе целого и, соответственно, заданный порядок их замещения в процессе восприятия произведения; заданная (не субъективно-произвольная) длительность восприятия произведения.

Искусства *пространственно-временные (синтетические, зрелищные)* - пантомима, театр, цирк, кино. Совмещение в произведениях, принадлежащих этим видам искусства, принципов пространственной соотнесенности и временной последовательности.

ности материальных компонентов, могущих в свою очередь быть как вещественными (зримыми), так и акустическими (слышимыми).

Другие классификации видов искусства, принимаемые в эстетике: деление искусств на *изобразительные* и *неизобразительные*; *монофункциональные* и *бифункциональные*; *предметные* и *исполнительские*. Проблема *взаимоотношений* между видами искусства и их *системного единства*.

II. Искусство как форма общественного сознания

Бытие и сознание, их взаимосвязь и взаимодействие как основной вопрос философии. Религиозный и научный подходы к проблеме. Различные философские ответы на вопрос о первичности или вторичности материи по отношению к сознанию. Теория отражения.

Индивидуальное сознание человека, его особенности и парадоксы. Общественное сознание людей, его феноменологический характер и ценностная природа. Формы общественного сознания и соответствующие им типы оценочного отношения человека к действительности.

Эстетическая оценка, ее эмоциональная природа и универсальный характер, способность соединяться с любыми другими оценками, сохраняя свою и их качественную автономию.

Основные эстетические категории и их модификации. Категория *прекрасное/безобразное* как главная и единственно универсальная эстетическая категория, ее различные трактовки и определения. Категории *возвышенное/низменное* и *трагическое/комическое*; их автономность и их связь с категорией прекрасного; разнообразие их трактовок в истории эстетики и их современные толкования.

III. Художественный образ

Критика принятых в отечественной науке определений художественного образа. Принципиальная важность различения

художественного образа в сознании и художественного образа в искусстве.

Категория *сознания* в истории философской и научной мысли. Сознание как свойство живой материи воспринимать объективную реальность и взаимодействовать с ней. Эволюционные формы отражения объективной реальности сознанием. Различные терминологические значения слова «образ».

Образ как чувственное представление в сфере индивидуального сознания, генерируемое им самим и служащее ему материалом для комбинаторной деятельности. Художественно-образное мышление как специфическое свойство и особая форма человеческого сознания. Образ и понятие. Понятие и слово. Образ и слово.

Художественный образ в сознании как чувственно-эмоциональное представление, выражающее эстетическую оценку. Текущность, идеальность и субъективность как имманентные свойства художественного образа в сознании.

Художественное творчество как перевод художественного образа из идеальной сферы субъективного сознания человека в объективную сферу коллективного общественного сознания людей путем воплощения его в конкретном физическом материале определенного вида искусства.

Художественный образ в искусстве. Произведение искусства как целостный художественный образ. Его материальная объектность по отношению к воспринимающему индивидуальному сознанию (в том числе и самого художника). Объективация в художественном произведении той индивидуальной эстетической оценки, носителем которой был соответствующий художественный образ в сознании, и вытекающая из этого субъективно-объективная природа художественного образа в искусстве.

Диалектика конкретного и обобщенного, единичного и всеобщего в художественном образе. Понятие *типического*, его терминологическая двузначность. Типизация как способность искусства выявлять общий смысл конкретного явления путем концентрации художественного содержания в замкнутом контексте произведения искусства. Типизация как одна из форм художест-

венного обобщения, наряду с противоположной формой - *идеализацией*.

Сложность и многослойность образного состава художественного произведения как целостного и замкнутого в своей материальной оболочке художественного образа. Принципиальная разница между произведением - единым художественным образом с четкими параметрами, и его внутренними образными компонентами - так называемыми «образами», всегда частично и неполно вычленимыми воспринимающим сознанием реципиента (читателя, зрителя, слушателя) и не имеющими жестко фиксированных границ в силу многообразных взаимных «сцеплений» и «наложений» в контексте целого.

IV. Искусство как особая форма познавательной деятельности людей

Проблема художественного познания в философии, история вопроса и современные точки зрения.

Произведение искусства как *художественная модель действительности*; ее двуплановость: 1) конкретная *образная* модель отображаемых художником *частных* аспектов действительности и 2) универсальная *оценочная* модель *всей* действительности. Сближение художественного произведения как образной модели действительности с моделями *рациональными* (понятийными, предметными) и моделями *игровыми*; его отличие от тех и других.

Эстетическое сопереживание при восприятии художественного произведения как способ усвоения типизированного оценочного отношения к действительности, выраженного в данном произведении. *Эстетическая функция искусства*, вытекающая из необратимости эстетического воздействия произведений искусства на человеческую личность, ее духовное самочувствие и идеологическое самосознание. *Познавательная функция искусства*, вытекающая из объективации в художественных произведениях неповторимо-индивидуальных типов оценочного отноше-

ния к действительности и из поступательного накопления их в истории развития культуры человечества.

V. Искусство как особая форма идеологии

Идеология как совокупность общественно значимых мировоззренческих представлений и целеполагающих идеалов. Идеологическая значимость эстетических оценок. Проявление в них духовных и социальных устремлений отдельных людей, общественных групп и классов, партий и движений, народов и эпох.

Понятие идеала; идеалы личные и общественные, частные и всеобщие. Терминологическая многозначность понятия *эстетический идеал*. Манифестационное и творческое выражение эстетического идеала в искусстве. Определение понятия *эстетический идеал* применительно к отдельному произведению искусства.

Связь с категорией эстетического идеала понятий *социальности*, *классовости*, *тенденциозности*, *партийности* искусства, широко бытующих в эстетике, художественной критике и искусствознании. История вопроса и его современное состояние.

Народность эстетического идеала. Происхождение понятия и неоднозначность термина в современном искусствознании. Народность (1) как ориентация искусства на фольклорные традиции; (2) как проявление в эстетическом идеале «низовых» («демократических», «народнических», «почвенных») социальных симпатий и мировоззренческих ориентаций художника; (3) как общенациональная и общечеловеческая значимость эстетического идеала, творчески выражаемого художником. Проблема взаимосвязи и разграничения понятий *национального* и *народного*. Отражение искусством *правды жизни* как источник его народности.

РАЗДЕЛ 2

Художественное произведение

VI. Форма и содержание в произведении искусства

Форма и содержание как философские категории; их дихотомическая сущность и операционный характер. Принципиальная невозможность выделения формы и содержания иначе, чем в их взаимном отношении друг к другу. Два типа взаимоперехода формы и содержания: экстенсивный и однократный - в предметах утилитарного назначения; интенсивный и ступенчатый - в произведениях искусства.

Внешняя и внутренняя форма художественного произведения; его *образно-тематическое* и *эмоционально-оценочное (идейное)* содержание. Промежуточное значение образно-тематического состава произведения, выступающего в нем одновременно и как содержание - по отношению к его материальной (внешней) форме, и как форма (внутренняя) - по отношению к его эмоционально-оценочному содержанию. Адекватность эстетически выраженной в произведении идеи самому этому произведению как материальному объекту эстетического восприятия: идейное содержание произведения как совокупность всех оценочных значений его внешней и внутренней формы. Невозможность словесного формулирования (или переформулирования) художественной идеи произведения; вытекающая отсюда императивная необходимость эстетического анализа формы произведения с целью выяснения его художественного и идейного (эмоционально-оценочного) содержания. Имманентное содержание произведения и его интерпретационные истолкования.

Универсальный (общеэстетический) характер категорий формы и содержания - в противоположность инвариантному характеру их конкретного проявления в рамках отдельных видов искусства. Теоретическая обязательность особых определений для внешней и внутренней формы по каждому виду искусства.

VII. Литературное произведение

Литературное произведение как *целостное языковое высказывание*. Текст произведения как его внешняя форма. Объем и членение текста. Обрамляющие элементы текста - заглавие и заголовки частей и разделов, подзаголовки, посвящения, эпитафьи, авторские примечания, приложения и датировки. Прозаическая и стихотворная речь. Ритм и метр. Эвфоническая организация художественной речи. Ассонанс и рифма. Аллитерация (звукопись). Эмоционально-выразительные и смысловые функции всех этих внешних характеристик текста.

Образно-тематическое содержание литературного произведения как совокупность *языковых значений текста*. Литературный язык и художественная речь. Функциональные стили языка и стиль литературного произведения. Литературный сказ. Поэтическая лексика: *лексический отбор*; *тропы* и их главные разновидности. Поэтический синтаксис: *фигуры речи* и их разновидности.

Поэтика литературного произведения. Тематический мотив; мотивы повторяющиеся, сквозные, доминантные, символические. Тема, тематический состав и тематическая композиция произведения. Образ и персонаж в литературном произведении; персонаж - характер - тип; система образов и образная композиция произведения. Конфликт и действие в литературном произведении. Понятие фабулы и сюжета. Сюжетные и внесюжетные мотивы, темы и персонажи. Сюжетная композиция и ее элементы; сюжетная схема и композиционное строение произведения. Архитектоника литературного произведения и типовые архитектурные формы.

VIII. Музыкальное произведение

Музыкальный звук, его акустические и тембровые характеристики, его эстетические свойства. Первичные (естественные) и вторичные (искусственные) источники музыкальных звучаний. Способы звукоизвлечения и классификация музыкальных инструментов. Человеческий голос как музыкальный инструмент.

Музыкальный звукоряд. Интервалы и их ладовые соотношения. Ритм и метр; ритм и мелодия. Мелодия и гармония. Темп и динамика.

Музыкальное произведение как целостная ритмомелодическая композиция. Музыкальная тема и способы ее разработки. Полифония и гомофония в музыке. Музыкальные формы и жанры. Музыкальные виды и роды: музыка *вокальная* и *инструментальная*; *сольная* и *ансамблевая*; *хоровая* и *оркестровая*; *бифункциональная* и *монофункциональная*; *концертная* и *театральная*.

Музыкальный образ, его интонационная природа и эмоционально-экспрессивный характер. Проблема музыкальной изобразительности; музыка «чистая» и «программная». Музыкальный симфонизм и музыкальная драматургия.

Две разновидности музыкального искусства - *композиторская* и *исполнительская*.

IX. Художественное произведение в системе зрелищных искусств

Театр и зрелище. Проблема происхождения театра.

Актер как главный «материальный компонент» театрального искусства, его эстетическая полифункциональность.

Спектакль как целостное произведение театрального искусства, его обязательные и факультативные материально-структурные компоненты. Сценическое пространство и время, их эстетические свойства. Архитектура сцены и сценография, их культурно-исторические разновидности. Сценарная основа спектакля. Сценическое действие, его композиционно-драматургические характеристики. Сценический образ и персонаж. Актерский ансамбль и искусство режиссера. Синтез искусств в театральном спектакле.

Актерская специализация и *роды театрального искусства*. *Пантомима* и *хореография*; интонационно-пластическая природа мимического и хореографического образа; независимость пластики тела от слова и музыки; органическая связь хореографиче-

ской пластики с музыкой. *Драматический театр* и искусство драматического актера. Театр представления и театр переживания. Сценическая речь и «сквозное действие». Театр масок, театр марионеток и театр кукол. *Театр музыкальный, музыкально-драматический и музыкально-хореографический.*

Театрализованное представление как специфическая зрелищная форма, ее «сборный» композиционно-тематический состав и особая художественно-эстетическая функция. Традиционные зрелищные искусства: *цирк, эстрада, праздничное действо.*

Искусство кино как новейший вид зрелищного искусства. Доминантная структурообразующая роль особых технических компонентов в материальном составе кинопроизведения. Киносценарий, его литературный и режиссерский варианты. Искусство киноактера, кинорежиссера и кинооператора. Кинокадр и киномонтаж. Воздействие на производственную технологию и эстетику киноискусства современной видео- и компьютерной техники.

РАЗДЕЛ 3

Художественный процесс

Х. Художественный процесс

Художественный процесс как совокупность всех произведений искусства в их временной (синхронной и диахронной) и эстетической соотнесенности друг с другом. Субъективная целенаправленность индивидуального творческого акта художника и стихийно-историческая объективность художественного процесса.

Социальная обусловленность художественного процесса, зависимость его от социально-политических условий и норм общественной жизни, изменений в общественных настроениях и

общественном сознании людей, стихийно-императивный характер такой зависимости.

Эстетическая обусловленность художественного процесса. Внутренние (имманентные) закономерности развития искусства. Производство искусства и художественный процесс. Творческая индивидуальность художника и художественный процесс. Традиции и новаторство в художественном процессе.

Системный характер исторического развития искусства. Морфология искусства (совокупность видов искусства) и закономерности ее исторической эволюции. Общеэстетические и частные закономерности образования художественных родов в рамках отдельных видов искусства; современное состояние вопроса; проблема литературных родов. Закономерности жанрообразования, сложения и распада жанровых систем.

XI. Художественный метод

Понятие художественного метода; история вопроса и различные концепции художественного метода в отечественной эстетике и литературоведении; типологическое и конкретно-историческое понимание художественного метода; варианты терминологического обозначения категории.

Художественный метод как *совокупность принципов отражения объективной реальности в искусстве*. Многоаспектность самого феномена отражения реальности в искусстве: проблема *отбора* отражаемых явлений; проблема их художественно-воспроизведения; проблема выражения их *эстетической оценки*.

Ориентационные *принципы отбора* жизненных явлений: *природное / человеческое; социальное / психологическое; общее / индивидуальное; внешнее / интимное; реальное / фантастическое*. Комбинаторно-синкретический характер их взаимодействия в системе художественного метода.

Методологическая альтернативность и установочная разноплановость *принципов художественного воспроизведения* действительности: «как есть» / «как должно быть»; «как на самом

деле» / «как кажется»; «как принято» / «как хочется». Учение о типах творчества в отечественной эстетике.

Имманентная оценочная актуальность любых художественных принципов отбора и воспроизведения реальности; их сочетаемость с любыми типами и модификациями универсальной эстетической оценки, а также с любыми формами ее художественного выражения в произведениях искусства. Превращение любой конкретной совокупности указанных аспектных принципов отражения в рамках каждого отдельного художественного явления - в качественно особый способ отражения со своим собственным набором системообразующих доминантных принципов, не сводимых к исходным принципам аспектного плана.

Критика научных дефиниций художественного метода. Универсальность категории и дискретность феномена художественного метода. Значение критерия повторяемости при выяснении (1) сущности конкретного художественного метода и (2) его исторической эволюции.

Художественный метод - и направление, течение, школа. Художественный метод и стиль. Различные терминологические значения понятия «стиль» и различные теории стиля в современном искусствознании.

ХII. Стадиальность художественного процесса

Историческая стадиальность художественного процесса как следствие и результат взаимодействия факторов (1) социальной эволюции общества, (2) мировоззренческо-идеологической эволюции общественного сознания и (3) имманентной эволюции самого искусства.

Возникновение, становление, развитие, борьба и смена художественных методов в истории искусства как внутреннее содержание художественного процесса. Художественные методы и направления в искусстве Ренессанса и Нового времени. Проблема изучения художественных методов и направлений в более ранние эпохи развития мировой художественной культуры. Концепция Н.И.Конрада о глобальном характере эпохальных художественных методов в истории мировой литературы.

Романтизм и реализм в искусстве XIX века как методы, направления и стили, их эстетическая антинормативность, их обоюдное противостояние и взаимодействие, их эволюционные превращения в искусстве 2-й половины XIX - начала XX веков. *Модернизм и авангардизм* как особые формы новейшего эстетического самосознания и особая тенденция современного художественного развития. Обострение в искусстве XX века идеологической и эстетической поляризации многообразных художественных методов, направлений и течений при никогда ранее не существовавшей в истории искусства полноте их наличного генотипического спектра.

Список рекомендованной литературы

I. Источники

а) Обязательные

- АРИСТОТЕЛЬ.** *Поэтика* / Перевод М. Л. Гаспарова // Аристотель и античная литература. М., 1978. (То же: **Аристотель.** *Об искусстве поэзии* / Перевод В. Г. Аппельрота, ред. перевода Ф. А. Петровского. М., 1957).
- ЛЕССИНГ** Готхольд **Эфраим.** *Лаокоон, или О границах живописи и поэзии.* М., 1957.
- ДИДРО** Дени. *О драматической литературе* // Дидро Д. Избр. произв. М.:Л., 1951.
- КАНТ** Иммануил. *Критика способности суждения* // Кант И. Соч.: В 6-ти т. М., 1964-1966. Т.5 (Ч.1: Разд.1: Кн.1: Аналитика прекрасного).
- ГЕГЕЛЬ** Георг Вильгельм **Фридрих.** *Лекции по эстетике* [Введение] // Гегель Г. В. Ф. *Эстетика:* В 4-х т. М., 1968-1973. Т. 1.
- БЕЛИНСКИЙ** В. Г. 1) *Разделение поэзии на роды и виды;* 2) *Сочинения Александра Пушкина (статьи вторая и пятая)* // **Белинский** В. Г. Полн. собр. соч.: В 13-ти т. М., 1953-1960. Т. 5, 7.
- ГРИГОРЬЕВ** Аполлон. *Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства* // **Григорьев** Ап. Литературная критика. М., 1967.

- ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н. Г.** 1) *Эстетические отношения искусства к действительности* (диссертация, авторецензия и предисловие к 3-му изданию); 2) *О поэзии. Сочинение Аристотеля. Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский.* Москва. 1854 // **Чернышевский Н. Г.** Полн. собр. соч.: В 16-ти т. М., 1939-1953. Т. 2.
- ДОБРОЛЮБОВ Н. А.** *О степени участия народности в развитии русской литературы* // **Добролюбов Н. А.** Собр. соч.: В 9-ти т. М.; Л., 1961-1964. Т. 2.

б) *Дополнительные*

- АНСЕРМЕ Эрнест.** *Беседы о музыке.* Л., 1985.
- АНТИЧНАЯ музыкальная эстетика.** М., 1960.
- АНТИЧНЫЕ мыслители об искусстве:** Сб. Высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. Изд. 2-е, доп. Б/м., 1938.
- АСАФЬЕВ Б.** 1) *Избранные труды:* В 2-х т. М., 1954; 2) *Музыкальная форма как процесс.* Изд. 2-е. Л., 1971.
- БАХТИН М. М.** 1) *Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса.* М., 1965; 2) *Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет.* М., 1976; 3) *Эстетика словесного творчества.* М., 1979; 4) *Человек в мире слова.* М., 1995.
- БЕЛЫЙ Андрей.** *Символизм как миропонимание.* М., 1994.
- БЕРДЯЕВ Н. А.** *О назначении человека.* М., 1993.
- БЁРК Эдмунд.** *Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного.* М., 1979.
- БУАЛО.** *Поэтическое искусство.* М., 1957.
- ВАГНЕР Рихард.** *Избранные работы.* М., 1978.
- ВЕБЕРН Арнольд.** *Лекции о музыке. Письма.* М., 1975.
- ВЕСЕЛОВСКИЙ А. Н.** 1) *История или теория романа?* // **Веселовский А. Н.** Избранные статьи. Л., 1939; 2) *Три главы из исторической поэтики; Поэтика сюжетов* // **Веселовский А. Н.** Историческая поэтика. Л., 1940.
- ВЫГОТСКИЙ Л. С.** *Психология искусства.* М., 1968.
- ГАРТМАН Николай.** *Эстетика.* М., 1958.
- ГЕРДЕР Иоганн Готфрид.** *Избранные сочинения.* М.; Л., 1959.
- ГЕРЦЕН А. И.** 1) *Об искусстве.* М., 1954; 2) *О литературе.* М., 1962.
- ГЕТЕ Иоганн-Вольфганг.** *Об искусстве.* М., 1975.
- ГОРЬКИЙ М.** *О литературе.* М., 1961.
- ДЮБО Жан-Батист.** *Критические размышления о поэзии и живописи.* М., 1976.
- ЖАН-ПОЛЬ.** *Приготовительная школа эстетики.* М., 1981.
- ЗАРУБЕЖНАЯ эстетика и теория литературы XIX-XX вв.** М., 1987

- ИНГАРДЕН Роман.** *Исследования по эстетике.* М., 1962.
- ИСПАНСКАЯ эстетика: Ренессанс, Барокко, Просвещение.** М., 1977.
- КРОЧЕ Бенедетто.** *Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика.* М., 1920.
- ЛЕНИН В. И.** *О литературе и искусстве.* М., 1970.
- ЛИТЕРАТУРНЫЕ манифесты западноевропейских классицистов.** М., 1980.
- ЛИТЕРАТУРНЫЕ манифесты западноевропейских романтиков.** М., 1980.
- ЛОСЕВ А. Ф.** 1) *Проблема символа и реалистическое искусство.* М., 1976; 2) *Знак - Символ - Миф.* М., 1982; 3) *Форма - Стиль - Выражение.* М., 1995.
- ЛУКАЧ Георг.** *Своеобразие эстетического:* В 4-х т. М., 1986.
- МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф.** *Об искусстве:* В 2-х т. М., 1970.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика Германии XIX века:** В 2-х т. М., 1983.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения.** М., 1966.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика Западной Европы XVII-XVIII веков.** М., 1971.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика России XI-XVIII веков.** М., 1971.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика стран Востока.** М., 1967.
- МУЗЫКАЛЬНАЯ эстетика Франции XIX века.** М., 1974.
- МУКАРЖОВСКИЙ Ян.** *Исследования по эстетике и теории искусства.* М., 1994.
- МУСОРСКИЙ М. П.** *Письма.* М., 1981.
- НИЦШЕ Фридрих.** *Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф.* Соч.: В 2-х т. М., 1990. Т. I.
- ОНЕГГЕР А.** *О музыкальном искусстве.* Л., 1979.
- ПАВЛОВ Тодор.** *Избранные труды по эстетике.* М., 1978.
- ПЛЕХАНОВ Г. В.** 1) *Письма без адреса;* 2) *Искусство и общественная жизнь // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства:* В 2-х т. М., 1978. Т. I.
- ПОТЕБНЯ А. А.** 1) *Эстетика и поэтика.* М., 1976; 2) *Слово и миф.* М., 1989.
- СКРЯБИН А. Н.** *Письма.* М., 1965.
- СОВРЕМЕННАЯ книга по эстетике:** Антология. М., 1957.
- ТЭН Ишполит.** *Философия искусства.* М., 1996.
- ФЛОРЕНСКИЙ П. А.** *Стоп и утверждение истины:* В 2-х т. М., 1990.
- ФРЕЙД Зигмунд.** *Художник и фантазирование.* М., 1995.
- ХАТЧЕСОН Френсис, ЮМ Давид, СМИТ Адам.** *Эстетика.* М., 1973.

- ЧАЙКОВСКИЙ П. И.** *Музыкально-критические статьи*. Изд. 4-е. Л., 1986.
- ШЕЛЛИНГ Фридрих Вильгельм.** *Философия искусства*. М., 1966.
- ШИЛЛЕР Фридрих.** *Статьи по эстетике* // Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7-ми т. М., 1955 - 1957. Т. 6.
- ЭСТЕТИКА американского романтизма*. М., 1977.
- ЭСТЕТИКА немецких романтиков*. М., 1987.
- ЭСТЕТИКА раннего французского романтизма*. М., 1982.
- ЭСТЕТИКА Ренессанса*: В 2-х т. М., 1981.
- ЮНГ К. Г., НОЙМАНН Э.** *Психоанализ и искусство*. М., 1996.

II. Пособия

- Борев Ю.** 1) Введение в эстетику. М., [1965]; 2) Эстетика. Изд. 4-е. М., 1988.
- Введение в литературоведение:** Хрестоматия. М., 1979.
- Гачев Г. Д.** *Содержательность художественных форм: Эпос. Лирика. Трагедия*. М., 1968.
- Горанов Крыстю.** *Содержание и форма в искусстве*. М., 1962.
- Гулыга А. В.** *Принципы эстетики*. М., 1987.
- Гуляев Н. А., Богданов А. Н., Юдкевич Л. Г.** *Теория литературы в связи с проблемами эстетики*. М., 1970.
- Еремеев А. Ф.** 1) *Лекции по марксистско-ленинской эстетике: Ч. 1-4*. Свердловск, 1969-1975; 2) *Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества*. М., 1987.
- Жирмунский В. М.** *Теория стиха*. Л., 1975.
- Зеленов Л.** *Курс лекций по основам эстетики*. Горький, 1974.
- Каган М. С.** 1) *Структура литературного произведения* // **КЛЭ**. Т. 7; 2) *Введение в теорию художественной культуры*. СПб., 1993; 3) *Философия культуры*. СПб., 1996; 4) *Музыка в мире искусств*. СПб., 1996; 5) *Эстетика как философская наука: Университетский курс лекций*. СПб., 1997.
- Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ)**. В 9-ти т. М., 1962-1978.
- Лихачев Д. С.** *Очерки по философии художественного творчества*. СПб., 1996.
- Лосев А. Ф.** *Эстетика* // **Философская энциклопедия (ФЭ)**. Т. 5.
- Лосев А. Ф., Шестаков В. П.** *История эстетических категорий*. М., 1965.
- Лотман Ю. М.** 1) *Структура художественного текста*. М., 1970; 2) *Анализ поэтического текста*. Л., 1972.
- Марксистско-ленинская эстетика** / Под ред. проф. М. Ф. Овсянникова. М., 1973.

- Пави Патрис.** Словарь театра / Пер. с франц. М., 1991.
- Поспелов Г. Н.** Теория литературы. М., 1978.
- Прош В. Я.** Проблемы комизма и смеха. М., 1976.
- Словарь литературоведческих терминов** / Редакторы-составители Л. И. Тимофеев и С. В. Тураев. М., 1974.
- Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении:** [В 3-х т.] М., 1962-1965.
- Теория метафоры:** Сб. / Пер. с англ., франц., нем., исп., польск. М., 1990.
- Тимофеев Л. И.** 1) Основы теории литературы. Изд. 5-е <и следующие>. М., 1976; 2) Теория литературы. М., 1978.
- Томашевский Б. В.** 1) Теория литературы. Изд. 5-е. Л., 1930 (то же: Изд. 6-е. Л., 1931); 2) Стих и язык. М., 1959; 3) Стилистика и стихосложение. Л., 1959; 4) Стилистика. Л., 1983.
- Тынянов Ю. Н.** Проблемы стихотворного языка. М., 1965.
- Уэллек Р., Уоррен О.** Теория литературы. М., 1978.
- Философская энциклопедия (ФЭ):** В 5-ти т. М., 1960-1970.
- Холщевников В. Е.** Основы стиховедения. Русское стихосложение. Л., 1972.
- Художественная культура: понятия, термины.** М., 1978.
- Эйхенбаум Б. М.** 1) Мелодика русского лирического стиха; 2) О камерной декламации // **Эйхенбаум Б.** О поэзии. Л., 1969.
- Эстетика.** Киев, 1991.

III. Литература

- Адамян А. А.** Вопросы эстетики и теории искусства. М., 1978.
- Аникст А.** 1) Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967; 2) Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. М., 1980; 3) Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
- Арnaudов Михаил.** Психология литературного творчества. Пер. с болг. М., 1970.
- Асмус В.** Вопросы теории и истории эстетики. М., 1968.
- Ауэрбах Эрих.** Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе / Пер. с нем. М., 1976.
- Балухатый С. Д.** Вопросы поэтики. Л., 1990.
- Барабаш Ю.** Искусство, идеология, политика // **Барабаш Ю.** Вопросы эстетики и поэтики. М., 1973.
- Безклубенко С. Д.** Природа искусства. М., 1982.
- Белецкий А. И.** Избранные труды по теории литературы. М., 1964.
- Бентли Эрик.** Жизнь драмы / Пер. с англ. М., 1978.
- Берковский Н. Я.** Статьи о литературе. М.;Л., 1962.

- Бирюков Б. В., Геллер Е. С.** Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973 [Глава четвертая: Кибернетика в исследованиях художественной культуры].
- Бояджиев Г. Н.** От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969.
- Василев Стефан.** Теория отражения и художественное творчество / Пер. с болг. М., 1970.
- Верли Макс.** Общее литературоведение / Пер. с нем. М., 1957.
- Верцман И. Е.** Проблемы художественного познания. М., 1967.
- Виноградов В. В.** 1) Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963; 2) О теории художественной речи. М., 1971.
- Винокур Г. О.** Понятие поэтического языка // **Винокур Г. О.** Избр. работы по русскому языку. М., 1959.
- Волкова Е. В.** 1) Произведение искусства - предмет эстетического анализа. М., 1976; 2) Произведение искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
- Гачев Г. Д.** 1) Жизнь художественного сознания: Очерки по истории образа. Часть 1. М., 1972; 2) Творчество, жизнь, искусство. М., 1980; 3) Образ в русской художественной культуре. М., 1981.
- Гильтбурд Г.** Исполнительское искусство - сфера проявления художественной идеи. Томск, 1984.
- Гинзбург Л. Я.** 1) О психологической прозе. Л., 1971; 2) О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974; 3) О литературном герое. Л., 1979; 4) О старом и новом: Статьи и очерки [Раздел I]. Л., 1982.
- Горанов Крыстю.** Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970.
- Громов Е. С.** Художественное творчество. М., 1970.
- Дземидок Богдан.** О комическом / Пер. с польск. М., 1974.
- Днепров В. Д.** 1) Проблемы реализма. Л., 1960; 2) С единой точки зрения. Л., 1989.
- Европейский романтизм:** Сб. ст. М., 1973.
- Жирмунский В. М.** 1) Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977; 2) Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л., 1979.
- Земпер Г.** Практическая эстетика. М., 1970.
- Золтан Д.** Этос и аффект: История музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля / Пер. с венг. М., 1977.
- Ильин И. П.** Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Искусство в системе культуры.** Л., 1987.
- Карягин А. А.** Драма как эстетическая проблема. М., 1971.

- Кодуэлл Кристофер.** Иллюзия и действительность: Об источниках поэзии / Пер. с англ. М., 1969.
- Конен В.** Театр и симфония: Роль оперы в формировании классической симфонии. М., 1968.
- Конрад Н. И.** 1) Запад и Восток: Статьи. М., 1972; 2) Избранные труды: Литература и театр. М., 1978.
- Куприянова Е. Н.** К вопросу о классицизме // XVIII век: Сб. 4. М.; Л., 1959.
- Курышева Т.** Театральность и музыка. М., 1984.
- Ларин Б. А.** Эстетика слова и язык писателя. Л., 1974.
- Леонтьева Э. В.** Искусство и реальность: Критика некоторых буржуазных концепций художественной правды. Л., 1972.
- Лук А. Н.** Юмор, остроумие, творчество. М., 1977.
- Мазель Л.** 1) Статьи по теории и анализу музыки. М., 1982; 2) О природе и средствах музыки: Теоретический очерк. М., 1983.
- Манн Ю. В.** О гротеске в литературе. М., 1966.
- Маркевич Генрик.** Основные проблемы науки о литературе / Пер. с польск. М., 1980.
- Марков М. М.** Искусство как процесс: Основы функциональной теории искусства. М., 1970.
- Махлина С. Т.** Язык искусства в контексте культуры. СПб., 1995.
- Михайловский Б. В.** О понятии конфликта в произведениях искусства // Михайловский Б. В. Избранные статьи о литературе и искусстве. [М.], [1969].
- Михалев В.** Видовая специфика и синтез искусств. Киев, 1984.
- Моль А.** Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
- Назайкинский Е.** 1) О психологии музыкального восприятия. М., 1972; 2) Логика музыкальной композиции. М., 1982.
- Орлов Г.** Дерево музыки. Вашингтон; СПб., 1992.
- Попова Т.** Музыкальные жанры и формы. М., 1954.
- Пространство и время в искусстве:** Сб. ст. Л., 1988.
- Сарджент У.** Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / Пер. с англ. М., 1987.
- Семиотика и художественное творчество:** Сб. М., 1977.
- Соколов А. Н.** Теория стиля. М., 1968.
- Соллертинский И.** 1) Романтизм, его общая и музыкальная эстетика. М., 1962; 2) Исторические типы симфонической драматургии. М., 1963.
- Сохор А.** Музыка как вид искусства. М., 1970.
- Стеблин-Каменский М. И.** Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.
- Столович Л. Н.** Природа эстетической ценности. М., 1972.

- Структурализм: «за» и «против»:** Сб. ст. / Пер. с англ., франц., нем., чешск., польск., болг. М., 1975.
- Творческий метод:** Сб. ст. М., 1960.
- Толстых В. И.** Искусство и мораль: (О социальной сущности и функции искусства). М., 1973.
- Тынянов Ю. Н.** Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Успенский Б. А.** Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970.
- Фарбштейн А.** Музыка и эстетика. Л., 1976.
- Федоров А. В.** Язык и стиль художественного произведения. М.; Л., 1963.
- Фейнберг Е.** Две культуры: интуиция и логика в искусстве и науке. М., 1992.
- Феноменология искусства.** М., 1996.
- Финкелстайн Сидней.** Реализм в искусстве / Пер. с англ. М., 1956
- Фрейденберг О.** Поэтика сюжета и жанра: Период античной литературы. Л., 1936.
- Чичерин А. В.** 1) Идеи и стиль: О природе поэтического слова. Изд. 2, доп. М., 1968; 2) Ритм образа. М., 1973.
- Шестаков В. П.** Гармония как эстетическая категория: Учение о гармонии в истории эстетической мысли. М., 1973.
- Шкловский В.** 1) Повести о прозе: Размышления и разборы: В 2-х т. М., 1966; 2) Тетива: О несходстве сходного. М., 1970.
