

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат
искусствоведения, заслуженный работник
культуры РБ

Введение. Искусство в контексте культуры

Введение

Цели и задачи курса

Цель курса - освоение теории и истории зарубежного искусства как феномена культуры, результата индивидуально-неповторимого творческого процесса, основанного на принципе художественной интерпретации действительности.

Задачи курса:

- получить представление об искусстве, как о неотъемлемой части современной цивилизации, активно влияющей на человека и общество;
- сформировать понимание студентами жанровых особенностей основных видов искусства: живописи, графики, архитектуры, скульптуры и прикладного искусства;
- познакомить с многообразием творческих направлений, школ, течений в различных видах искусства;
- научить оперировать основным понятийным аппаратом при анализе произведений, усвоить содержание искусствоведческих терминов.

Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате прослушанного курса студент должен:

- знать теоретические основы искусства, основные этапы истории развития зарубежного искусства и умение устанавливать степень влияния тем, мотивов и стилей искусства с культурно-исторической эпохой стран Западной Европы,
- уметь различать и идентифицировать жанровую, стилистическую и авторскую принадлежность произведений зарубежного искусства различных видов и форм,
- владеть навыками искусствоведческого анализа

3 произведений искусства.

План лекции

Тема 1. Искусство в контексте культуры

- Понятие «культура», «художественная культура», «искусство».
- Природа и сущность искусства.
- Функции искусства.
- Зонально-слоевое строение художественной культуры.
- Проблемы искусствознания.
- Принципы классификации видов искусства.

Ключевые понятия

- культура
- художественная культура, искусство
- искусствознание
- функция искусства
- структура искусства
- классификации искусства
- критерии искусства

Культура

- **(от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание)**
 - система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения общения), обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях.

Художественная культура

- Особое место в системе культуры.
- В художественной культуре проявляются самые существенные черты духовной жизни общества.
- Понятие «художественная культура» обычно отождествляется с искусством.
- Искусство – центральный и системообразующий элемент художественной культуры.

Природа и сущность искусства

- Искусство как процесс и совокупный результат человеческой деятельности выражается в практически-духовном освоении мира.
- Связь искусства с другими формами культуры: религией, философией, наукой, техникой.
- Искусство – часть духовной культуры.
Форма отображения действительности.
Сосредоточивает в себе главные смысловые идеи времени.

Природа и сущность искусства

- Основные значения термина «искусство». Материалистическая и идеалистическая концепция в определении сущности искусства.
- Искусство – одно из самых удивительных созданий человечества. Потребность в искусстве.
- Искусство – мастерская культуры.
- Способ обретения духовной свободы.
Реализация возможностей воображения и экзистирования – понимание себя (Кьеркегор)

Природа и сущность искусства

- Антитеза действительности, ее преодоление личностной картиной мира.
 - Преодоление конфликта между здравым смыслом и духом.
 - Центральное звено эстетического освоения действительности.
 - Осуществление идеальных представлений.
- «Искусство – царство прекрасной видимости» (Шиллер).**
- «Зеркало, отражающее внутренний мир человека» (Брук).**

Природа и сущность искусства

- Самовыражение, самопроизводство, удвоение себя.
- Эстетическая и игровая природа искусства
- Эстетическое отношение и постижение мира занимает одно из важных мест в иерархии ценностей.
- Художественная форма отражения и самовыражения. Автопортрет общества.
- Имплиционное (внутреннее) выражение нравственной оценки.
- **« Что художественно, то уже нравственно »
(Белинский)**

Одна из форм общественного сознания; художественное отражение действительности.

Процесс творческой работы человеческого духа и рук.

Особая форма познания, осмысления, оценки, интерпретации окружающего мира.

Искусство

Качество способа действия, отличающее творчество одного художника от творчества другого.

Результат творческой работы – художественное произведение.

Особенность человеческого восприятия окружающего мира.

Art

1) искусство, отражение действительности в художественных образах;
2) ремесло, умение, навык, мастерство, творчество.

Искусствоведение

```
graph TD; A[Искусствоведение] --- B[История искусства]; A --- C[Теория искусства]; A --- D[Художественная критика];
```

История
искусства

Теория
искусства

Художественная
критика

Эстетика – о сущности искусства

Материалистическая теория

Идеалистическая теория

Искусство

Mimesis(греч.-изображение)

- отражение, имитация
действительности.

(Аристотель)

Phantasia(греч.-воображение)

- выражение внутренних чувств
вечных истин, сути времени.

(Платон)

Функции искусства

Функция (в пер. с лат. – исполняю, совершаю).

1. Эстетическая;
2. Знаково – коммуникативная;
3. Гносеологическая;
4. Ценностно-ориентационная; **(аксиологическая)**
5. Преобразовательная или созидательная;
6. Воспитательная;
7. Игровая;
8. Гедонистическая.
 - В научной литературе нет единого мнения в определении количества функций искусства и их иерархии.
 - **Полифункциональность искусства.**

Зонально-слоевое строение художественной культуры

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Переходная зона прикладных искусств

ораторское искусство
публицистика

художественная

Зона чисто художественного словесного творчества

Зона музыкального творчества

Зона актерского словесно-пластического и музыкально-пластического
творчества

Зона пантомимического и танцевального творчества

Зона чисто художественного приметно-изобразительного творчества

Переходная зона архитектурных бифункциональных искусств. На
ремесленной базе На индустриальной базе

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Строение структуры художественной культуры

Трехмерное строение структуры:

- духовно-содержательное измерение,
- зональное (морфологическое),
- функционально-организационное (институциональное).

Критерии искусства

- Основной критерий искусства – художественность.
Художественность – обозначение совокупности сущностных черт произведения искусства, художественного явления (выразительность, уникальность, неповторимость, своеобразие, новизна).
- Диалогичность, исповедальность, эзотеричность искусства.

Критерии искусства

- Искусство – одна из символических форм культуры, осваивающая мир через систему образов.
- Чувственно-эмоциональная насыщенность.
- Художественно-образная природа.
- Доступность и одновременно возвышенность искусства, главные критерии которого – красота и гармония.

Критерии искусства

- Художественное произведение- продукт человеческой деятельности.
- Художественное произведение: его содержание, идея и тема.
- Критерии ценности произведения:
- Достоверность (правдоподобие).
- Глубина осмысления и выражения опыта жизни.
- Актуальность и общезначимость выраженных идей.

Критерии искусства

- Эстетический характер выражения,
- соответствие формы содержанию,
- гуманистический смысл,
- уровень зрелости,
- уровень художественных потребностей общества.

Основные институты функционирования искусства

- Художественное производство, художественное потребление, художественная критика.
- Два уровня художественной деятельности (первичное и вторичное творчество).
- Преемственность и прерывность в искусстве. Традиции и новаторство.

Значение искусства

Два типа потребления художественных ценностей

- индивидуальный,
- коллективный.

«Искусство... это – выразитель и толкователь человеческой души, посредник между Богом и человеком. Искусство подобно путевой звезде, освещающей путь тем, что стремится вперед к свету. Хочет быть лучше совершеннее»
Марк Антокольский.

Искусство

- Искусство как плод художественной деятельности.
- Изоморфность искусства в культуре.
- Роль искусства по И. Тэну
- Стиль – эстетический параметр искусства, источник информации об объективной действительности, изображаемой искусством.

Приобретенные знания

- определения «культура», «художественная культура», «искусство»,
- природа и сущность искусства.
- функции искусства,
- зонально-слоевое строение художественной культуры,
- принципы классификации видов искусства.

Вопросы для самопроверки

- Искусство в системе человеческой культуры.
- Художественная культура: понятие, функции, структура.
- Принципы классификации видов искусства.
- Пространственные виды искусства в системе художественной культуры.
- История искусствознания, обзор методологических школ.

Рекомендуемая литература

1. Зедльмайр, Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Х. Зедльмайр ; пер. с нем. С. С. Ванеяна. - М. : Территория будущего, 2008. - 640 с.
2. Оганов, Арнольд Арамович. Теория искусства: учеб. пособие. / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева ; Междунар. ун-т в Москве, Фак. "Предпринимательство в культуре". - 2-е изд. - М. : Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008. - 358 с.
3. Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под общ. Ред. Л.М. Мосоловой. – СПб., 2002. – 288 с.
4. Пушнова, Юлия Борисовна. Теория и история искусства: пособие для студ. вузов и средних спец. заведений. / Ю. Б. Пушнова. - М. : Приор-издат, 2005. - 128 с.
5. Рескин, Джон. Лекции об искусстве / Д. Рескин ; пер. с англ. П. Когана ; под ред. Е. Кононенко. - М. : БСГ-ПРЕСС, 2006. - 319 с.
6. Янсон Х.В., Энтони Ф. Янсон Основы истории искусств. – СПб., 2005

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.