

В.И. Лях, Л.Н. Полторацкая

**Культурология искусства:
теория и история искусства**

Конспекты лекций и методический инструментарий

Краснодар 2009.

Рецензент:

Н.Р. Туровец доктор педагогических наук, профессор

П.С.Волкова доктор философских наук, профессор

Предлагаемое учебное пособие представляет собой конспекты лекций и методический материал по курсу «Теория и история искусства». В нем с позиций современного научного знания раскрываются важнейшие категории и концепты искусства. Книга вводит в проблематику культурологии, раскрывая отдельные ее аспекты в контексте искусства. Издание предназначено для широкой аудитории, глубоко и серьезно изучающей теорию и историю искусства.

Содержание

Предисловие

Часть первая. Введение в культурологию искусства.

Лекция 1. Культура как константа современного общества

Лекция 2. Сущностная характеристика искусства.

Лекция 3. Культурология искусства в структуре гуманитарного знания.

Лекция 4. Культурология искусства и музыкальное творчество.

Лекция 5. Производство искусства как модель действительности.

Часть 2. Искусство Востока.

Лекция 6. Искусство народов Междуречья.

Лекция 7. Художественная культура древнего Египта.

Лекция 8. Звериный стиль скифского искусства. *(не успела, материал есть, давала открытый урок в прошлом году, хвалили)*

Лекция 9. Искусство древней Индии.

Лекция 10. Своеобразие искусства Китая и Японии.

Лекция 11. Искусство арабского средневековья. *(не успела перенести из раздела 1)*

Часть 3. История искусства

Раздел 12. Западноевропейское искусство

Лекция 13. Генезис искусства: первобытный синкретизм художественной культуры.

Лекция 14. Искусство эпохи античности.

Лекция 15. Искусство эпохи средневековья.

Лекция 16. Искусство эпохи Возрождения.

Лекция 17. Искусство эпохи барокко.

Лекция 18. Западноевропейское искусство эпохи Просвещения.

Лекция 19. Романтизм как направление западноевропейского искусства.

Тема 20. Основные направления западноевропейского искусства XIX в.

Тема 21. Авангард в западноевропейском искусстве XX века.

Лекция 22. Направления и стили западноевропейской архитектуры XIX - XX веков.

Раздел 3. Отечественное искусство

Лекция 23. Искусство в структуре культурогенеза России.

Лекция 24. Особенности формирования древнерусского искусства.

Лекция 25. Искусство русского Предвозрождения.

Лекция 26. Русское искусство в период петровских реформ.

Лекция 27. Романтические и реалистические тенденции в русском искусстве.

Лекция 28. «Серебряный век» русского искусства.

Лекция 29. Искусство России советского периода.

Матрицы контрольных заданий.

Тезаурус

Предисловие.

Задача учебного пособия – предложить универсальный подход изучения культурологии искусства, при помощи которого можно определить сущность, коммуникативную природу, несущую значимую информацию, закодированную в художественных знаках и символах. В качестве такого подхода выбран информационно-семиотический подход, позволивший формализовать и моделировать познавательную деятельность, вычлнить содержательное ядро курса, сформировать систему универсальных знаний, умений, навыков, методов, современных ключевых компетенций.

Материал систематизирован по историко-стилевому принципу, так как художественный стиль, господствовавший в ту или иную культурно-историческую эпоху, является универсальным культурным кодом для толкования любого художественного знака.

Раскрыто содержание и семантика конкретных художественных текстов, на примере которых происходит постижение художественного стиля эпохи. Это позволило значительно сократить фактический материал, и определить следующие содержательные линии:

- культурология искусства - часть социума;
- культурология искусства - сокровищница универсальных ценностей (эстетический и этический аспекты);
- культурология искусства - история создания и восприятия эстетических ценностей (искусствоведческий аспект);
- культурология искусства - универсальная константа, включающая мировую, отечественную и региональную художественную культуру (национально-региональный аспект);
- культурология искусства - способ познания духовной сущности человека (психологический аспект);