

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Ивановский государственный химико-технологический университет

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Методические указания

Составитель:
к.ф.н., доцент кафедры истории и культурологии

М.А. МИЛОВЗОРОВА

Иваново 2008

Составитель: М.А. Миловзорова

УДК

Теория и история искусств: Методические указания для студентов дневного обучения / Иван. гос. хим.-технол. ун-т.; Сост. М.А. Миловзорова; Под ред. Е.М. Раскатовой. – Иваново, 2008. – 31 с.

Методические указания предназначены для студентов дневной формы обучения специальности «Культурология», специализация «Менеджмент в сфере культуры». Содержат основные положения изучаемой дисциплины, необходимые для закрепления материала задания и вопросы, значительный список литературы, позволяющий расширить круг знаний в процессе самостоятельной работы, а также примерные образцы искусствоведческого описания произведений различных видов изобразительного искусства.

Прил.3.

Рецензент

кандидат философских наук Л.А. Кривцова (Ивановская государственная текстильная академия)

Для оформления обложки использовано: Е.С. Кругликова «На выставке “Мир искусства”», 1916.

ОТ АВТОРА

Деятельность современного менеджера в сфере культуры невозможно представить без владения и использования им ряда профессиональных компетенций, в число которых входят базовые знания по теории и истории изобразительного искусства. Произведения и предметы искусства являются неотъемлемой частью нашей культурной и даже повседневной жизни, объектами, конструирующими пространство культуры и средствами социально-культурного проектирования. От специалиста-культуролога требуется умение дать компетентную искусствоведческую оценку произведению искусства, охарактеризовать его художественное и историческое значение, выявить черты стиля, найти место в современном культурном контексте. Культуролог должен обладать и определенным художественным вкусом, который формируется именно в процессе знакомства с выдающимися памятниками художественного творчества. Эти и другие задачи (расширение художественного кругозора, навыки анализа и критики произведений искусства, навыки экспозиционной деятельности) решает учебный курс **«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ»**.

Дисциплина изучается на первом курсе в течение двух семестров – 2 и 3 часа в неделю соответственно. Содержательно курс делится на две части – **«Теория искусств»** и **«История искусств»**. В процессе изучения **«Теории искусств»** студенты знакомятся со спецификой видов, жанров и форм изобразительного искусства, как классических, так и новейших; учатся формальному и содержательному анализу изобразительного материала; посещают художественные выставки; участвуют в практических занятиях на музейной экспозиции; выполняют различные творческие задания. Итогом освоения учебного материала является экзамен. В процессе изучения **«Истории искусств»** студенты получают общие представления об этапах развития зарубежного изобразительного искусства в различные исторические эпохи, знакомятся с широким рядом изобразительных источников, участвуют в работе семинаров. Итогом освоения учебного материала также является экзамен. В течение второго семестра изучения «Теории и истории искусств» студентами выполняется **курсовая работа** по дисциплине, которая является первой самостоятельной творческой, научной работой всего периода обучения по специальности. Тематика курсовых работ определяется автором лекционного курса индивидуально для каждого студента и учитывает современную научную ситуацию, научные интересы и возможности лектора, наличие источниковой базы и интеллектуально-творческие предпочтения студента.

Уважаемые коллеги!

Понимание искусства и знание его истории даст вам ту степень интеллектуальной состоятельности и независимости, которая необходима современному культурному человеку и высокопрофессиональному специалисту.

ARS LONGA, VITA BREVIS!

ВВЕДЕНИЕ

Концепция курса:

Курс «Теория и история искусств» (объемом 90 аудиторных часов) рассчитан на студентов-культурологов, не имеющих специального художественного образования, для которых, кроме знакомства с основами понимания искусства, основными художественными стилями, этапами развития искусства, вопросы изучения изобразительного искусства должны встраиваться в систему изучения общекультурных мировых процессов.

Система семинарских занятий выполняет задачу практического знакомства с памятниками искусства, на основании различных художественных коллекций, а также постановку дискуссионных проблем, предполагающих осмысление художественных форм в историко-культурных контекстах.

Цель изучения дисциплины:

1. Познакомить студентов с основами понимания художественного памятника, с видами и жанрами изобразительных искусств.
2. Познакомить студентов с основами истории искусств, с основными художественными стилями и этапами исторического развития изобразительного искусства.
3. Дать представление о месте изобразительного искусства в системе культуры (значение в формировании ценностей, соотношение с другими видами искусств, искусство и личность).
4. Развить навыки проблемного культурно-исторического мышления на базе изучаемого материала.
5. Сориентировать студентов на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусств и творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.

Требования к знаниям и умениям по дисциплине:

После изучения курса «История искусств» студент должен:

- иметь представление о видах и жанрах изобразительного искусства;
- иметь представление об исторической динамике изобразительного искусства и исторических художественных стилях;
- понимать общекультурные задачи и функции изобразительного искусства в ту или иную историческую эпоху;
- уметь обсуждать памятники изобразительного искусства в культурно-историческом контексте;

- ставить проблемные вопросы, касающиеся взаимоотношений искусства и культуры в целом;
- стремиться к созданию концепции использования достижений современного искусства в прикладной социокультурной деятельности.

Традиция и практика преподавания аналогичной дисциплины в художественных вузах предусматривает определенные пропорции между лекционным и практическим курсами, где лекционному материалу, предполагающему широкую иллюстративную базу, уделяется сравнительно большее место.

I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВ.

Искусствознание как научная дисциплина. Актуальные вопросы теории изобразительного искусства. Развитие научных концепций в искусствоведении. Наиболее значимые имена и интересные работы по теории искусств.

Лекция – 2 часа.

Самостоятельная работа – 6 часов (знакомство со словарным и энциклопедическим материалом, рекомендованной научной литературой по теории искусств).

Форма контроля – подготовка/проверка конспектов.

II. ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

Графика как вид изобразительного искусства. Материалы и техники графики. Многообразие техник и жанров графики. Эстетическое и функциональное начала графики. Символизм и знаковость графики. Историческая динамика графического искусства.

Скульптура как вид изобразительного искусства. Выразительные возможности материала в скульптуре. Скульптура в архитектуре и интерьере – создание эстетической пространственной среды. Историческая эволюция материалов и техники скульптуры.

Живопись как вид изобразительного искусства. Универсальный характер живописи. Проблемы исторического и индивидуального стиля в живописи. Основные техники станковой живописи. Переходные техники искусства между живописью и графикой. Монументальная и декоративная живопись. Проблемы восприятия живописного произведения. Проблемы стиля в живописи – колорит, композиция и др. как способы создания определенной эстетической выразительности.

Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение материала в архитектуре. Конструктивные методы архитектуры. Стили в архитектуре. Архитектура и другие виды изобразительного искусства.

Лекции – 18 часов

Семинары – 16 часов.

Самостоятельная работа – 30 часов (работа со словарной и специальной научной литературой, подбор иллюстративного материала, подготовка творческого задания на базе экспозиции русской живописи ИОХМ, подготовка фрагмента экскурсии по архитектурным памятникам Иванова).

Форма контроля – выступления на семинарах, контрольная работа, проверка творческих заданий.

III. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ ИСКУССТВ.

Задачи и проблемы изучения истории искусств. География и хронология истории искусств. Крупнейшие концепции исторического развития искусства. Понятие «стиля» в истории искусств, различные подходы к определению стиля. Значение стиля для понимания и изучения искусства.

Лекция – 2 часа

Самостоятельная работа – 6 часов (знакомство с важнейшими концепциями истории искусства, отраженными в энциклопедических и монографических изданиях).

Формы контроля – подготовка/проверка конспектов.

IV. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.

Проблема происхождения изобразительного искусства. **Доисторическое искусство** – эпохи, виды, характеристика наиболее известных памятников. Логика развития доисторического искусства. Неолитическая керамика. Металлопластика бронзового и железного веков. Феномен скифского искусства.

Искусство Древнего Востока – понятие, география Древнего Востока. **Искусство Двуречья** – основные идеи, этапы, памятники. Искусство Древнего Египта – мифологическая основа, культурные функции, периоды, тенденции развития. Архитектура Древнего Египта и концепция стиля. Место и функции декоративно-прикладного искусства в системе древнеегипетского искусства в целом. Изменение характера искусства в период Нового Царства, новая стилистика. Закономерности развития искусства Древнего Египта.

Искусство античного мира. Проблема возникновения и особенности средиземноморского типа искусства. Связь искусства Древней Греции с искусством древнейших цивилизаций Средиземноморья. Основные принципы искусства **Древней Греции**. Ордер и стиль. Древнегреческая пластика и эстетические каноны. Этапы и динамика развития искусства Древней Греции. Виды и формы искусства. Место декоративно-прикладного искусства в повседневной культуре древних греков. Исторический итог развития древнегреческого искусства, значение для мирового искусства. **Древний Рим** как преемник традиций искусства Древней Греции. Своеобразие искусства Древнего Рима. Ведущие формы римского искусства. Римский стиль в архитектуре. Римский скульптурный портрет и римский натурализм. Эстетическая среда и декоративное искусство римлян. Разнообразие форм

А

декоративно-прикладного искусства, совершенствование техник. Кризис языческого искусства. Искусство первых христиан. Новый символизм искусства.

Лекции – 10 часов.

Семинары – 4 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной учебной и дополнительной литературы, подбор иллюстративного материала)

Формы контроля – творческая контрольная работа, устные выступления на семинарах.

V. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ.

Христианство и развитие изобразительного искусства. Христианский символизм в искусстве – источники и формы. **Искусство Византии** – своеобразие, значение, виды искусства (архитектура, мозаика). Развитие изобразительного искусства на территории **Западной Европы** эпохи переселения народов – соединение языческих (варварских) и христианских начал в искусстве (архитектура, книжная миниатюра, предметы декоративно-прикладного искусства). Этапы развития искусства средневековой Европы, особенности искусства романского периода – архитектурно-символическая концепция храма, скульптура, местные школы искусства романской Франции и Германии. Эстетическая и символическая концепция готического стиля в архитектуре, конструктивные и декоративные особенности готического собора. Символические основы эстетической выразительности готической скульптуры. Развитие готического искусства в отдельных странах Европы (Франция, Германия, Англия), основные памятники готической архитектуры. Светские элементы в культуре позднего средневековья – влияние на изобразительное искусство. Роль декоративно-прикладного искусства в поздний период.

Искусство **Древней Руси** в контексте развития западноевропейского средневекового искусства, его исторические корни. Христианское искусство как выражение ментальности древнерусского человека. Основные виды древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, иконопись). Периоды развития и наиболее значительные центры искусства Древней Руси. Характер развития древнерусского искусства, исторический итог. Значение древнерусского искусства для последующих эпох, его роль в эстетическом конструировании, место в современном культурно-эстетическом сознании.

Лекции – 6 часов.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций)

Формы контроля – выступления на семинаре.

VI. ИСКУССТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Феномен «Возрождения» в искусстве Западной Европы: исторические предпосылки, основные идеи, место изобразительного искусства в культурных представлениях деятелей Возрождения. Этапы развития искусства Возрождения в Италии. Значение теоретической мысли для развития искусства Возрождения (учение о перспективе). Архитектура, скульптура и живопись в 15 веке. Понятие «Высокого Возрождения» в искусстве Италии. Знаменитые художники Высокого Возрождения. Мировое значение искусства итальянского Возрождения. Кризис искусства Возрождения в Италии и маньеризм.

Проблема применения понятия «Возрождения» к искусству Северной Европы XV-XVI веков. Живопись Нидерландов (братья Ван Эйк, П. Брейгель, И. Босх и др.). «Немецкое Возрождение» – творчество А. Дюрера.

Лекции – 4 часов.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций, письменное домашнее задание)

Формы контроля – выступления на семинаре, проверка домашнего задания.

VII. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ XVII – СЕРЕДИНЫ XIX ВВ.

XVII век – переходная эпоха европейской культуры. Стил **барокко** в **искусстве Италии** как отражение духовных и эстетических поисков эпохи – архитектура, живопись, скульптура. Своеобразие **испанской живописи** XVII века (Веласкес и др). Феномен Рубенса в **искусстве Фландрии**. Особенности **голландской живописи** XVII века – жанры, стилистика. Фигура Рембрандта – значение для европейского искусства. Уникальность **французского искусства** XVII века – классицистические тенденции, историческая основа, основные идеи. Значение архитектуры, архитектурные шедевры. «Классицизм» и «барокко» в живописи Франции в XVII веке (Пуссен, Латур и др.).

Общеввропейский характер развития изобразительного искусства в XVIII веке – идеи и задачи искусства. Значение светской культуры для развития искусства – стил **рококо** в искусстве Франции (художественные поиски в живописи и декоративно-прикладном искусстве – Ватто, Буше). Идеи просветительства и французское искусство (жанры). Тенденции развития искусства Франции в конце XVIII века. Французский классицизм последней четверти XVIII - первой трети XIX века. Своеобразие искусства других европейских стран в XVIII – начале XIX века (Англия, Россия, Германия). Романтизм в искусстве 20-40 годов XIX века (Франция, Россия). Реализм середины XIX века (Франция, Россия). Значение европейского искусства Нового Времени для формирования национальных особенностей культуры и картины мира европейского человека.

Лекции – 8 часов.

Семинары – 4 часа.

Самостоятельная работа – 10 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций, подготовка индивидуального реферата).

Формы контроля – выступления на семинарах, защиты рефератов.

VIII. ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX НАЧАЛА XX ВЕКА.

Основы нового художественного мышления в искусстве Западной Европы. Эстетические и стилистические поиски французских живописцев второй половины XIX века. Метод импрессионизма в живописи. Французские импрессионисты. Постимпрессионизм и другие новые направления в живописи конца XIX – начала XX веков. Символизм в европейском искусстве рубежа веков. Русское искусство конца XIX – начала XX века в европейском контексте.

Лекции – 4 часа.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 8 часов (изучение основной и дополнительной литературы, подбор иллюстраций)

Формы контроля – выступления на семинарах.

IX. ИСКУССТВО XX ВЕКА.

Многообразие и сложность художественной культуры XX века. Исторические контексты искусства XX века. Глобализация мирового культурного пространства в XX веке. Постмодернизм как философия XX века. Влияние массовой культуры на развитие искусства в XX веке. Взаимосвязь изобразительного искусства с актуальными формами массовой культуры – кинематограф, фотография, шоу-бизнес, реклама и т.д. Основные идеи развития архитектуры в XX веке – европейский архитектурный модерн. Функциональные стили в архитектуре XX века. основные направления развития живописи и скульптуры в XX веке. искусство тоталитарных обществ (СССР, Государство Третьего Рейха). Постмодернизм и концептуализм в изобразительном искусстве. Проблемы современного искусства. Перспективы развития изобразительного искусства в XXI веке.

Лекции – 4 часа.

Семинары – 2 часа.

Самостоятельная работа – 6 часов (изучение словарной и другой научной литературы, подбор иллюстраций, разработка оригинальной концепции/идеи

формирования современной культурной среды средствами современного искусства).

Формы контроля – выступления на семинарах, участие в беседе-встрече со студентами дизайнерами из других вузов города, участие в конкурсе идей).

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ (32 часа)

- I. Виды и жанры графики – занятие-экскурсия на базе ИОХМ (4 часа).
- II. Скульптура: художественные задачи и выразительные возможности (коллоквиум – «Художественный совет») (4 часа).
- III. Живопись – особенности художественного языка и стиля в историко-культурном контексте. Занятие-экскурсия на базе ИОХМ. (4 часа).
- IV. Архитектура – эстетика пространства – культурная среда провинциального города. Занятие-экскурсия. (4 часа).
- V. Искусство Древнего Мира – художественная, культурная и историческая ценность. (4 часа).
- VI. Искусство как способ выражения сакральных ценностей – Искусство Средних веков в Европе и России. (2 часа)
- VII. Человеческое и Божественное в искусстве Возрождения – культурная проблема эпохи. (4 часа).
- VIII. Стили в искусстве Нового времени – эстетическая среда культурного человека. (4 часа).
- IX. Искусство рубежа XIX – XX веков в системе общекультурных поисков. (2 часа).
- X. Проблемы развития современного искусства и современной культуры. (2 часа).

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (90 часов)

Контроль самостоятельной работы студентов в рамках рейтинговой системы:

I семестр

- участие в работе семинаров – в течение всего семестра;
- контрольная работа – 4 – 5 неделя;
- творческое задание – 9 – 10 неделя;
- фрагмент экскурсии – 14 – 17 неделя;

II семестр

- участие в работе семинаров в течение всего учебного года;
- контрольная работа – 4–5 неделя;
- творческое задание – 9– 10 неделя;
- курсовая работа – 14 – 17 неделя.