МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Белорусский государственный университет

Факультет философии и социальных наук

Кафедра философии культуры

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Электронный учебно-методический комплекс

Автор-составитель: Наливайко И.М., канд.филос. наук, доцент

Минск 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История искусств: классика и современность» предназначена для реализации на первой ступени высшего образования.

Учебная программа дисциплины «История искусств: классика и современность » разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом по специальности 1- 21 02 01 «Философия». Она ориентирована на комплексное рассмотрение феномена искусства как неотъемлемого компонента культуры и, в связи с этим, выполнена с учетом междисциплинарных взаимодействий родственных общефилософских курсов: «Эстетика», «Философская антропология», «Социальная философия», «Метафизика и онтология», «Этика», а также с дисциплинами вузовского компонента «Религиоведение», «Культурология».

**Цель дисциплины** – определение природы искусства и теоретическая реконструкция его исторической динамики.

**Задачи дисциплины:**

- определить место и функции искусства в контексте культуры;

- раскрыть генезис и исторические формы искусства;

- изучить основные направления и стили классического и современного искусства.

По завершению изучения дисциплины «История искусств: классика и современность » студент должен:

**знать:**

- определения и суть основных понятий;

- ключевые концептуальные модели природы и сущности искусства;

- морфологию искусств;

- основные направления и стили классического и современного искусства.

**уметь:**

- самостоятельно ориентироваться в процессах и феноменах художественной культуры;

- выявлять и объяснять особенности и функции эстетической и художественной культуры;

- определять основные художественные направления и стили;

- атрибутировать художественные произведения.

На изучение дисциплины «История искусств: классика и современность» учебным планом отводится 32 аудиторных часа, примерное распределение которых по видам занятий включает 16 лекционных и 16 семинарских часов.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ПРАКТИКУМЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ЧАСТЬ 1

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

**Тема 1. Искусство как феномен культуры**.

Понятие искусства, его природа и функции. Основные концептуальные подходы к определению природы искусства. Место искусства в единстве культуры. Понятие художественной культуры. Морфология искусств. Понятие жанра в искусстве.

**Тема 2. Искусство в исторической динамике.**

Проблема генезиса искусства. Понятие художественной эпохи. Понятие направления в искусстве. Феномен художественного стиля. Авторский стиль и стилевые особенности эпохи.

**Тема 3. Искусство античности.**

Специфика древнегреческой полисной культуры. Эйдетический характер мировосприятия. Искусство как «технэ». Миметическая природа искусства. Скульптура, архитектура, музыка и литература в Древней Греции. Специфика эллинистического искусства. Искусство Древнего Рима.

**Тема 4. Искусство Средневековья**.

Онтологизм и аскетизм средневекового искусства. Понятие канона в искусстве. Изобразительное искусство Средних веков. Теория образа как концептуальная основа иконописи. Средневековая архитектура: основные стили храмовой и светской архитектуры. Духовная и светская музыка Средневековья. Основные жанры средневековой литературы.

**Тема 5. Искусство Ренессанса.**

Периодизация ренессансного искусства. Гуманизм и антропоцентризм ренессансного искусства. «Живописный» характер Ренессанса. Живопись как «универсальная наука». Специфика и мировоззренческие функции линейной перспективы. Архитектура Возрождения. Специфика темпоральных искусств в эпоху Ренессанса.

**Тема 6. Искусство Нового времени.**

Специфика культуры Нового времени. Рационализм как ее основополагающий принцип. Периодизация и специфика новоевропейского 6 искусства. Доминирование темпоральных искусств. Основные направления и стили новоевропейского искусства: барокко, классицизм, реализм.

**Тема 7. Романтизм в искусстве**.

Романтизм как феномен культуры, его переходный характер. Эстетизм романтиков. Философские основания искусства романтизма. Понятие романтической иронии. Романтизм в музыке, литературе, визуальных (пространственных) искусствах: особенности проявления. Специфика национальных школ романтизма.

**Тема 8. Модернизм в искусстве.**

Понятие модернизма. Модернизм как общекультурный феномен. Философско-эстетические основания модернизма. Проблематизация дискурса власти и разрушение старых культурных кодов. Революционные интенции модернистского искусства, его основные школы и направления. Специфика проявления модернистских тенденций в живописи, скульптуре, музыке и литературе.

**Тема 9. Постмодернизм в искусстве**.

Постмодернизм как феномен культуры. Философско-эстетические основания модернизма. Преодоление «тупиков» модернизма. Стирание границ между массовым и элитарным искусством. Переосмысление феномена автора. Цитатность и коллажность постмодернистского искусства. Постмодернизм в различных видах искусства. Тема 10. Специфика и основные формы современного искусства. Феномен концептуального искусства. Искусство и жизненная среда. Синтетические и динамические формы искусства.

ЧАСТЬ 2

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРСА

**Тема 1. Искусство как феномен культуры**.

Искусство как феномен материальной и художественной культуры. Миметическая природа искусства. Феномен авторства в искусстве. Основные функции искусства:

-познавательная;

- прогностическая;

- компенсаторная;

- коммуникативная.

Основные концептуальные подходы к определению природы искусства:

- деятельностный;

- структурно-семиотический;

- диалогический;

- феноменологический.

Место искусства в единстве культуры: соотношение и специфика искусства и ремесла, искусства и морали, искусства и религии, искусства и науки, искусства и философии.

Морфология искусств отражает деление искусства на определенные виды: изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура), музыкальное искусство (инструментальное и вокальное), литература, синтетические виды искусства (театр, кино). Классификация искусств: темпоральные и пространственные виды искусства. Жанр в искусстве как подразделение конкретного вида искусства, обусловленное конкретной совокупностью его изобразительных свойств.

**Тема 2. Искусство в исторической динамике.**

Проблема генезиса искусства и его взаимосвязь с началом движения индивидуации. Феномен авторского искусства и его исторические границы. Историография искусства, понятие художественной эпохи. Основные художественные эпохи европейской культуры: античность, средневековье, Ренессанс, Новое время, романтизма, модернизм, постмодернизм. Феномен художественного стиля. Стиль как структурное исторически конкретное единство системы выразительных средств отдельного вида искусства и художественной эпохи в целом. Авторский стиль как совокупность индивидуально сложившихся приемов творческого выражения.

**Тема 3. Искусство античности.**

Специфика древнегреческой полисной культуры, ее публичный и агонистический характер. Начало движения индивидуации. Гармония макрокосма и микрокосма. Эйдетический характер мировосприятия. Искусство как «технэ» - неотрефлексированный навык. Миметическая природа искусства: произведение искусства есть подражание космосу. Скульптура и трагическая поэзия как базисные виды искусства в классическую эпоху. Эллинистическое искусство как отражение разрушения социального баланса и нарастания индивидуалистических тенденций в культуре. Зарождение феномена авторства.

**Тема 4. Искусство Средневековья**.

Основные характеристики средневекового искусства:

- онтологизм;

-аскетизм;

- символизм;

- каноничность.

Канон в искусстве как система правил, закрепляющая основные структурные закономерности конкретных видов искуства. Изобразительное искусство Средних веков. Теория образа как концептуальная основа иконописи. Влияние спора иконоборцев и иконопочитателей на развитие изобразительного искусства. Средневековая архитектура: основные стили храмовой и светской архитектуры (романский и готический стили, их видовые отличия). Духовная и светская музыка Средневековья. Основные жанры средневековой литературы.

**Тема 5. Искусство Ренессанса.**

Периодизация ренессансного искусства: проторенессанс, кватроченто, чинквиченто. Гуманизм и антропоцентризм как основополагающие характеристики ренессансного искусства. «Живописный» характер Ренессанса. Живопись как «универсальная наука». Прямая перспектива как прием изображения и принцип мировидения. Технические приемы, характерные для прямой перспективы. Специфика и мировоззренческие функции линейной перспективы: объективизм, дистанцированный взгляд на мир, превалирование пространственных практик художественного освоения действительности.

**Тема 6. Искусство Нового времени.**

Специфика культуры Нового времени. Рационализм как ее основополагающий принцип. Периодизация и специфика новоевропейского искусства. Доминирование темпоральных искусств. Основные направления и стили новоевропейского искусства: барокко, классицизм, реализм.

**Тема 7. Романтизм в искусстве**.

Романтизм как феномен культуры, его переходный характер. Эстетизм романтиков. Философские основания искусства романтизма. Понятие романтической иронии. Романтизм в музыке, литературе, визуальных (пространственных) искусствах: особенности проявления. Специфика национальных школ романтизма.

**Тема 8. Модернизм в искусстве.**

Понятие модернизма. Различение концептов *модернизм, модерн, modernity.* Модернизм как общекультурный феномен. Философско-эстетические основания модернизма. Роль марксизма, фрейдизма и философии жизни в становлении искусства модернизма. Проблематизация дискурса власти и разрушение старых культурных кодов. Революционные интенции модернистского искусства, его основные школы и направления: футуризм, абстракционизм, сюрреализм, дадаизм, имажинизм и т.д. Формализм в искусстве. Специфика проявления модернистских тенденций в живописи, скульптуре, музыке и литературе.

**Тема 9. Постмодернизм в искусстве**.

Постмодернизм как феномен культуры. Философско-эстетические основания постмодернизма. Преодоление «тупиков» модернизма. Стирание границ между массовым и элитарным искусством. Дезавуирование фигуры автора, концепт «смерти автора». Цитатность и коллажность постмодернистского искусства. Постмодернизм в различных видах искусства.

Тема 10. Специфика и основные формы современного искусства. Феномен концептуального искусства. Искусство и жизненная среда. Синтетические и динамические формы искусства.

ЧАСТЬ 3

ПРАКТИКУМЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

**Примерная тематика семинарских занятий**

***Семинар 1. Искусство как феномен культуры***

Семинар проходит в виде свободной дискуссии по работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»

Список основных вопросов для обсуждения:

1. Ницше о природе и предназначении искусства.
2. Специфика аполлонического и дионисийского начал жизни и культуры.

***Семинар 2. Искусство античности***

Семинар проходит в виде представления и обсуждения студенческих рефератов и презентаций (тематику рефератов см. ниже).

Обсуждение проходит в форме работы малых групп.

***Семинар 3. Искусство средневековья***

Семинар проходит в виде свободной дискуссии по работе П. Флоренского «Обратная перспектива».

Перечень основных вопросов для обсуждения:

1. Основные особенности обратной перспективы и ее мировоззренческие основания.
2. Прямая перспектива как прием изображения и принцип мировидения.

***Семинар 4. Искусство Ренессанса***

Семинар проходит в виде представления и обсуждения студенческих рефератов и презентаций (тематику рефератов см. ниже).

Обсуждение проходит в форме работы малых групп.

***Семинар 5. Искусство Нового времени***

Семинар проходит в виде представления и обсуждения студенческих рефератов и презентаций (тематику рефератов см. ниже).

Обсуждение проходит в форме работы малых групп.

***Семинар 6. Искусство модернизма***

Семинар проходит в виде представления и обсуждения студенческих рефератов и презентаций (тематику рефератов см. ниже).

Обсуждение проходит в форме работы малых групп.

***Семинар 7. Искусство постмодернизма***

Семинар проходит в виде представления и обсуждения студенческих рефератов и презентаций (тематику рефератов см. ниже).

Обсуждение проходит в форме работы малых групп.

***Семинар 8. Искусство Беларуси***

Семинар проходит в виде экскурсии по Минску на тему «Архитектурные ансамбли и городское искусство г. Минска».

**Примерная тематика рефератов и презентаций:**

1. Искусство Древнего Египта
2. Искусство Древней Греции (по видам и стилям)
3. Искусство Древнего Рима
4. Искусство Средних веков (по видам искусства, периодам и регионам)
5. Искусство Ренессанса
6. Искусство барокко
7. Искусство рококо
8. Искусство классицизма.
9. Искусство романтизма
10. Реализм в искусстве
11. Модернизм в искусстве (основные направления)
12. Постмодернизм в искусстве
13. Искусство ВКЛ
14. Архитектурные памятники Беларуси
15. Архитектурные ансамбли Минска (других городов Беларуси)
16. Художественные музеи и галереи Минска

ЧАСТЬ 4

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Понятие искусства, его природа и функции.
2. Основные концептуальные подходы к определению природы искусства.
3. Понятие художественной культуры.
4. Морфология искусств. Понятие вида и жанра в искусстве.
5. Понятие художественной эпохи.
6. Феномен художественного стиля.
7. Искусство Древней Греции: основные характеристики.
8. Специфика эллинистического искусства.
9. Искусство Древнего Рима.
10. Основные характеристики средневекового искусства.
11. Изобразительное искусство Средних веков.
12. Средневековая архитектура: основные стили храмовой и светской архитектуры.
13. Основные жанры средневековой литературы.
14. Основные характеристики и периодизация ренессансного искусства.
15. Специфика и мировоззренческие функции линейной перспективы.
16. Архитектура Возрождения.
17. Основные направления и стили новоевропейского искусства.
18. Социокультурные и теоретические основания искусства романтизма.
19. Понятие романтической иронии.
20. Романтизм в музыке, литературе, визуальных (пространственных) искусствах: особенности проявления.
21. Философско-эстетические основания модернизма, его основные школы и направления.
22. Специфика проявления модернистских тенденций в живописи, скульптуре, музыке и литературе.
23. Философско-эстетические основания модернизма.
24. Постмодернизм в различных видах искусства. Тема 10. Специфика и основные формы современного искусства.
25. Феномен концептуального искусства.
26. Искусство и жизненная среда.
27. Искусство Беларуси: периодизация и основные характеристики.

ЧАСТЬ 5

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ: КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ»

ОСНОВНАЯ:

1. Аксенова, А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения /А. Аксенова. – М.: Эксмо, 2017. -220 с.
2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. / Б.Р. Виппер. – М. : Изобразительное искусство, 1985.
3. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств. / Н.А. Дмитриева. – М. : АСТ, 2000.
4. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник / Т.В. Ильина. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Высшая школа, 2008. – 368 с.
5. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство [Текст]: учебник / Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 2007. – 407 с.
6. Наливайко, И.М. Эстетика. Учебно-методический комплекс/И.М. Наливайко. – Мн.: Изд-во БГУ, 2001. – 108 с.
7. Наливайко , И.М. Философия и литература в контексте русской культуры (Программа спецкурса) // Философский век. Альманах. Вып. 14. История идей как методология гуманитарных исследований. Программы спецкурсов. / Отв. редакторы Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. – СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2001. – 414 с. С. 61-74
8. Паниотова, Т.С. История искусств [Текст]: учеб. Пособие / Т.С. Паниотова. – Москва: Кнорус, 2012. – 680 с.
9. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: // <http://www.biblioclub.ru/115026>
10. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства.]: учебник для студентов вузов / Н.М. Сокольникова. 4 – Москва: Академия, 2016. – 232 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1990.
2. Беллори, Дж. П. Идея живописца, скульптора и архитектора… // Панфоски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. – СПб., 1999.
3. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Дж. Вазари. – М., 1996.
4. Вакенродер, В.Г. Фантазии об искусстве / В.Г. Вакенродер. – М., 1977.
5. Вёльфлин, Г. Классическое искусство / Г. Вёльфлин. – СПб., 1997.
6. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин. – СПб., 1994.
7. Вёльфлин, Г. Ренессанс и барокко / Г. Вёльфлин. – СПб., 2003.
8. Винкельман, И.И. История искусства древности. Малые сочинения / И.И. Винкельман. – СПб., 2000.
9. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1986.
10. Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991.
11. Грэм, Г. Философия искусства / Г. Грэм. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2004.
12. Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак. – СПб., 2001.
13. Дюрер, А. Трактаты, дневники, письма / А. Дюрер. – СПб., 2000.
14. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб.,2001.
15. Палладио, А. Четыре книги об архитектуре / А. Палладио. – М., 2007.
16. Панфоски, Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Э. Панфоски. – СПб.: Азбука – классика, 2004.
17. Панофски, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Э. Панфоски. – М., 1998.
18. Панофски, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панфоски. – СПб., 1999.
19. Панофски, Э. Этюды по иконологии / Э. Панфоски. – СПб.: Издательский дом «Азбука – классика», 2009.
20. Рёскин, Дж. Лекции об искусстве / Дж. Рёскин. – М., 2006.
21. Рёскин, Дж. Семь светочей архитектуры / Дж. Рёскин. – СПб.: Азбука – классика, 2007.
22. Тэн, И. Философия искусства / И. Тэн. – М., 1996.
23. Флоренский, П.А. Иконостас. Избранные труды по искусству / П.А. Флоренский. – СПб., 1993. Фридлендлер, М. Об искусстве и зодчестве / М. Фридлендлер. – СПб., 2001.