

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению Философия и
Положением «Об УМКД РАУ».

Институт гуманитарных наук

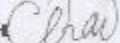
Кафедра: **Философии**

Автор: проф.иск.п., доцент Маргарян Г.С.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС**

Дисциплина: Философские проблемы искусства

Направление: 47.03.01 Философии

Зав. кафедрой философии Отанесян С.Г.

ЕРЕВАН

Вводная лекция (2 часа). Художественная культура и ее место в системе культуры. Устремленность к гармонии как мегаархетип культуры. Искусство как синтез ограниченного и безграничного. Основные парадигмы постижения прекрасного. Субъективистская модель прекрасного. Общественническая концепция красоты. Природническое осмысление гармонии. Эстетическая позиция формализма. Человек как творец культуры. Полифиния гармонического притяжения. Роль личности в формировании эстетического мироотношения. Корреляция временного и вечного. Метафизическая функция прекрасного.

Тема 1. Художественная культура первобытного мира (2 часа).

Роль мифа в культуре (миф – основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня-мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал – основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТВ и др.) и быте (привычки, суеверия и др.). Мифология. Классификация. Взаимодействие с изобразительным искусством. Происхождение изобразительного искусства. Гипотезы происхождения. Натуральное творчество нижнего палеолита. Натуральный макет. Орнаментально-ритмические композиции. Этапы развития. Знаковое творчество мустьерской эпохи. Геометрические символы. Мужские и женские символы. Эпоха Мадлен. Искусство Альтамира и Ляско. Символика пещеры. Развитие женского образа в палеолите и проблемы его содержания. Анималистический жанр. Проблема эволюции. Функции первобытного искусства. Классификация культуры нижнего палеолита. Эволюция палеолитического человека. Искусство мезолита. Регионы. Периодизация. Основные черты. Сравнительный анализ с искусством палеолита. Искусство неолита и энеолита. Регионы. Техническая революция. Изменение общественной структуры. Общие черты эпохи бронзы и железа. Главные культы. Тематико-образная концепция. Регионы. Типы культур /Майкопская, Кобанская, Гальштатская/. Культура и искусство народов Африки. Мифология. Наскальное искусство Африки. Периодизация. Сравнительный анализ с искусством франко-кантабрийского региона. Искусство Сахары. Искусство бушменов. Искусство африканских масок. Виды и назначение. Региональные особенности. Цветовая символика.

Мифология и изобразительное искусство Австралии. Общие черты искусства Океании. Культура. Мифы Микронезии. Географические особенности. Мифология и искусство индейцев Северной Америки. Мифология и искусство индейцев Центральной и Южной Америки.

Искусство Средней Азии эпохи неолита и бронзового века. Скульптура. Школа росписи /каратегинская, геоксюрская/. Чустская культура. Наскальные изображения.

Искусство Кавказа медного и бронзового века. Орнамент. Металлопластика. Майкопский курган. Кобанская культура. Вишапы. Наскальное искусство.

Искусство неолита и бронзового века в степной полосе Северного Причерноморья. Искусство Трипольских племен.

Мифы древних славян. Саратов, 1993.

Тема 2. Художественная культура Древнего мира (4 часов).

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций

древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора).

Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь.

Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи.

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности.

Тема 3. Художественная культура Средних веков (4 час).

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных приемов.

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев).

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».

Тема 4. Художественная культура Ренессанса (4 час).

Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Флоренция – воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм – религиозно-философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.

Тема 5. Художественная культура Нового времени (4 часа).

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах).

Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).

Тема 6. Художественная культура конца XIX – XX вв. (4 часа).

Основные направления в живописи конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств – особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям

Литература

Основная литература

- Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М. 1993.
Зарецкая Д. М., Смирного В. В. Мировая художественная культура. М. 2000.
Конвицер. История стилей изобразительных искусств. М. 1998.
Леви-Строс. Первобытное мышление. М., 1994.
Мировая художественная культура: Учебное издание/ Под ред. Л.Ю. Василевская, О.В. Серов Н.В. Хроматизм мифа. Л., 1990.
Чернокозов. А. И. История мировой культуры. Ростов на Дону. 1997.

Дополнительная литература

- Вагнер Г. К, Владышевская Т. Ф., Искусство Древней Руси. М., 1993.
Гартман К. О. Стили. М. 2000
Глиценко Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М. 1999.
Гомбрих Э. Э. История искусства. М. 1998.
Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
Козлова Н.Н. Введение в социальную антропологию: Курс лекций. М., 1996.
Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: Средние века. Возрождение в Италии. М. 1996.
Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 1997.
Мифы древних славян. Саратов, 1993.