

Основы теории искусства

План:

- Искусство как феномен культуры
- Понятие художественной культуры
- Основные методологические подходы в искусствознании
- Формы и виды искусства

Art

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

Эстетика — о сущности искусства

Материалистическая теория

Искусство

Идеалистическая теория

Mimesis(греч.-изображение)

- отражение, имитация действительности.
(Аристотель)

Phantasia(греч.-воображение)

- выражение внутренних чувств вечных истин, сути времени. (Платон)

Функции искусства

1. Эстетическая;
2. Знаково - коммуникативная;
3. Гносеологическая;
4. Ценностно-ориентационная;
5. Преобразовательная или созидательная;
6. Воспитательная;
7. Игровая;
8. Гедонистическая

Зонально-слоевое строение художественной культуры.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Переходная зона прикладных искусств	
ораторское искусство	художественная публицистика
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

Искусствоведение

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

История
искусства

Теория
искусства

Художественная
критика

История искусства

- Систематизирует и описывает наличный и вновь открываемый материал;
- Познает закономерности развития искусства

Теория искусства

- Обобщает накопленные данные с историософской точки зрения

Художественная критика

- Выражает реакцию на произведение;
- Анализирует тенденции и перспективы развития современного искусства

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

- История стилей (Вельфлин, Хаузер, Винкельман)
- Знаточество (Бернсон)
- Изучение сюжетов (Маль, Панофски)
- Культурно-историческая школа (Тэн)

Принципы классификации видов искусства:

1. Особенности художественного языка:

- Интонационные (музыка, поэзия, проза)
- «Немые» (архитектура, скульптура, пантомима, танец, живопись)

Принципы классификации видов искусства:

2. Способ существования:

- Пространственные (архитектура, изобразительное искусство)
- Временные (музыка, поэзия, проза)
- Пространственно-временные (балет, театр, кино)

Принципы классификации видов искусства:

3. Использование художественных средств:

- Прямые, непосредственные
(мимика, поэзия, отчасти - музыка)
- Косвенные, опосредованные
(архитектура, скульптура, живопись)