

Теория и история зарубежного искусства

Для студентов специальности 020600

«Культурология»

кафедра культурологии ИСМД

Гильмулина Елена Анатольевна, доцент, кандидат  
искусствоведения, заслуженный работник  
культуры РБ

## Доисторическое искусство

# План лекции

## Доисторическое искусство

- Первобытная культура и искусство.
- Проблема происхождения искусства.
- Обзор концепций происхождения искусства.
- Характерные черты и особенности первобытного искусства.

# Требования к знаниям, умениям и навыкам

В результате студент должен:

- знать теоретические основы искусства, основные этапы истории первобытного искусства,
- уметь различать и идентифицировать жанровую принадлежность произведений зарубежного искусства различных видов и форм,
- владеть навыками искусствоведческого анализа произведений искусства.

# Ключевые понятия

- Синкретизм
- Пещерная роспись
- Мегалиты
- Петроглифы

# Законы и проблемы происхождения искусства в искусствознании

- Искусство – подражание действительности (Аристотель).
- Материалистический и идеалистический варианты теории подражания.
- Концепции происхождения искусства.
- Искусство как проявление божественной благодати в религиозной теории.
- Закон неравномерного развития видов искусства (Гегель).
- Метафизическая концепция возникновения искусства в Г.Гегеля: процессе саморазвития абсолютной идеи.

# Концепции происхождения искусства

- Категория прекрасного как инстинктивное проявление идей – первообразов в воззрениях Платона, М.Вебера, А. Шопенгауэра (теория художественного инстинкта).
- Искусство как разновидность игры: приоритет эстетической функции (Ф.Шиллер, К.Бюхер, В.Фриче)
- Географическая концепция происхождения искусства: Ж.Ж.Руссо, И.Тэн.

# Доисторическое искусство

- Археологические открытия произведений первобытного искусства в XIX-XX вв.

Открытие произведений первобытного искусства во второй половине XIX в.  
(небольшие скульптуры отдельные рисунки на кости или камне на стенах пещер).

Функции и цели архаического искусства.

# Зарождение изобразительного искусства

- Причины возникновения искусства.
- **Синкретический характер архаического искусства.**
- Искусство мифология и религия неотделимы одного от другого.
- Основной критерий произведений древнейшего искусства – способность срабатывать в магическом ритуале.



# Периодизация первобытной ЭПОХИ

- Этапы каменного века или палеолита
- Палеолит – начальный и самый длительный период а истории человечества.
- Этапы палеолита:
  - древний или нижний палеолит (до 150 (100) тыс. лет до н.э.),
  - средний палеолит - (150-40 (35) тыс. до н.э.),
  - верхний или поздний палеолит - (40 (35)-12(10) тыс. лет до н.э.).

# Периодизация первобытного искусства

- Мезолит - 12-8 тыс. лет до н.э.
- Неолит – 8-4 тыс. лет до н.э.
- Энеолит – 3-2 тыс. лет до н.э.
- Эпоха бронзы – 2-1 тыс. лет до н.э.
- Эпоха железа – 1 тыс. до н.э.

# Палеолитическая революция

- Человечество вдобавок к биологически-видовому единообразию, приобретает тот уровень интегрирующих связей, который называется **КУЛЬТУРОЙ**.
- Сознание, речь, религия, искусство возникли примерно одновременно.
- Культура начинается там, куда простирается символическая традиция, где есть материал для человеческого понимания.

# Причины возникновения первобытного искусства

- Религиозные и магические представления;
- Потребность в обмене информацией об окружающем мире;
- Стремление к играм и украшениям;
- Появление свободного времени при переходе к оседлому образу жизни;
- Зачатки пиктографии;
- Эстетическая потребность.

# Первобытное искусство

- Поздний палеолит - наиболее важный для изучения искусств этап.
- Появилась изобразительная деятельность.
- Время рождения первых религиозных воззрений: *магии, тотемизма, анимистических* представлений.
- Первобытное искусство зарождалось как часть единой жизнедеятельности человека, в котором неразсторжимо соединялись труд и общение познание окружающего мира и самопознания магические обряды и художественное творчество.

# Первобытное искусство

- В поздний палеолит возникли все основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура.
- Четко выявились и два основных подхода к изображению: реализм следование натуре и условность та или иная трансформация природы ради достижения определенных целей.

# Архетипы культуры

В позднеантичной философии архетип прообраз, идея.

В «аналитической психологии» К.Г.Юнга изначальные, врожденные психич. структуры, образы (мотивы), составляющие содержание т.н. коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок и др. созданий фантазии, в т.ч. художественной.



# Учебный материал

## Зарождение искусства





# Учебный материал

Зарождение искусства



# Зарождение изобразительного искусства

- С развитием охоты стали изображать фигуры животных и человека.
- Основная тема творчества - животный мир. Расширение и углубление образного познания окружающего мира.
- Изображение фигуры животного:
  - более уверенные линии, четче контур,
  - правильнее пропорции,
  - появление штриховки,
  - переход от плоского контурного рисунка к более объемному изображению.

# Основные районы распространения наскальной живописи.

- Территория современной Франции и Испании (живопись палеолита).  
Конец эпохи Солютре. Живопись эпохи Мадлен.
- Наскальные росписи в пещерах  
Франции – Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк, Нио  
Испании – (Альтамира) Дела-Пенья, Пасегья.
- Урал, Каповая пещера

# Наскальные росписи

**Наивысший расцвет искусства палеолита -шедевры Мадленской живописи (20-10 тыс. до н.э.)**

- Краской покрывается все изображение целиком.
- Переход от одноцветной росписи к двум, трем цветам различной силы и интенсивности.

# Наскальные росписи

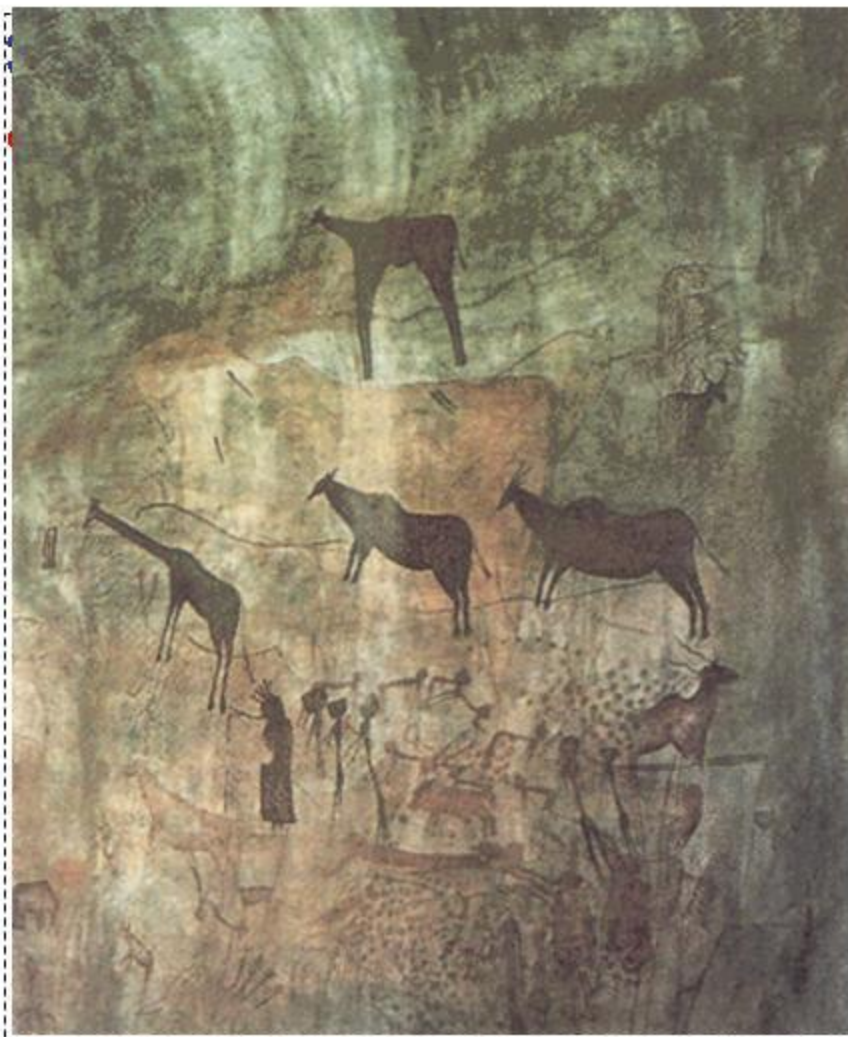
**Наивысший расцвет искусства палеолита -шедевры Мадленской живописи (20-10 тыс. до н.э.)**

- Краской покрывается все изображение целиком.
- Переход от одноцветной росписи к двум, трем цветам различной силы и интенсивности.



# Учебный материал

## Наскальная роспись

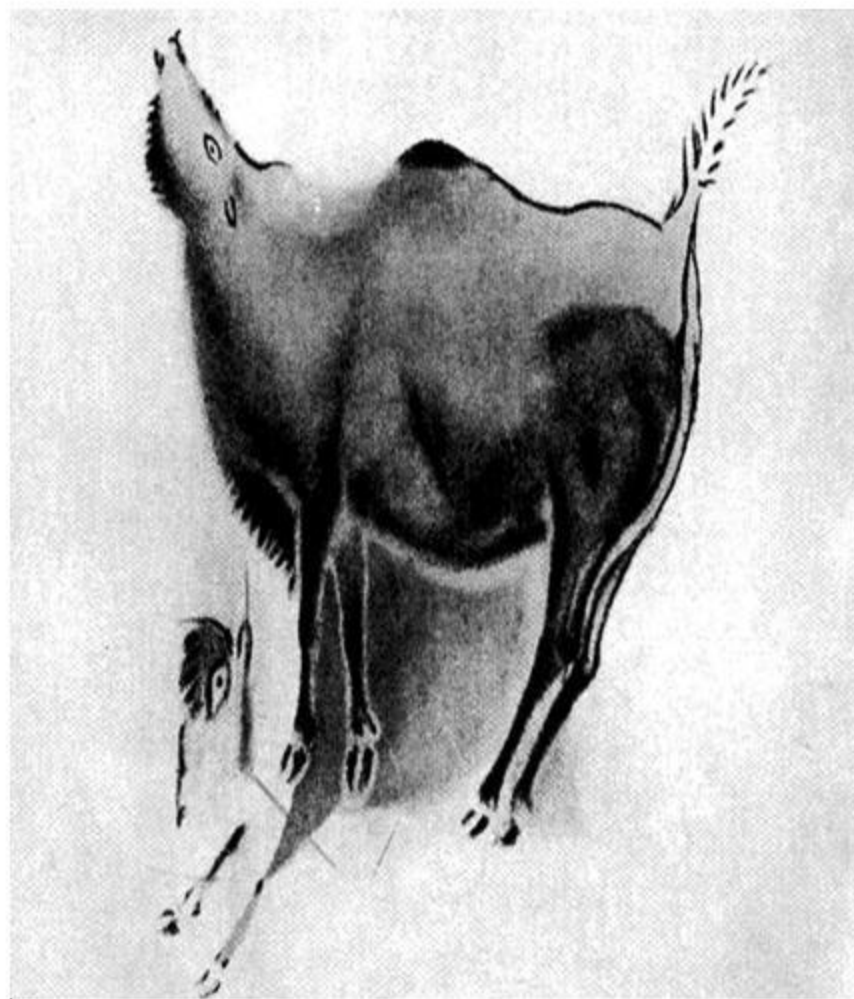


Почти все сюжеты посвящены животным. Изображения оленя, мамонта, быка, бизона, лошади, медведя, льва.

Изображение животных в разных в разных позах, движении (пасущиеся, лежащие, бегающие, дерущиеся животные).

# Учебный материал

## Наскальная роспись



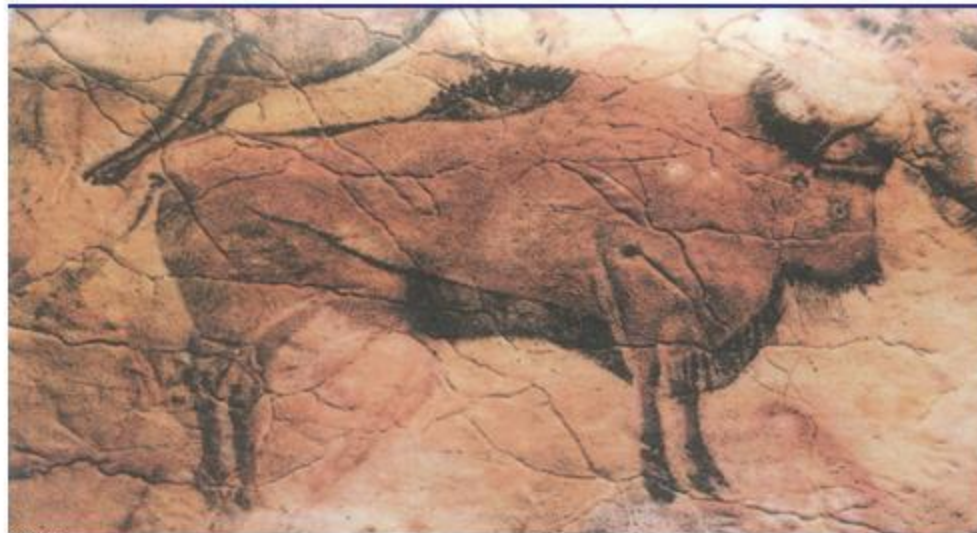


# Учебный материал

## Наскальная роспись



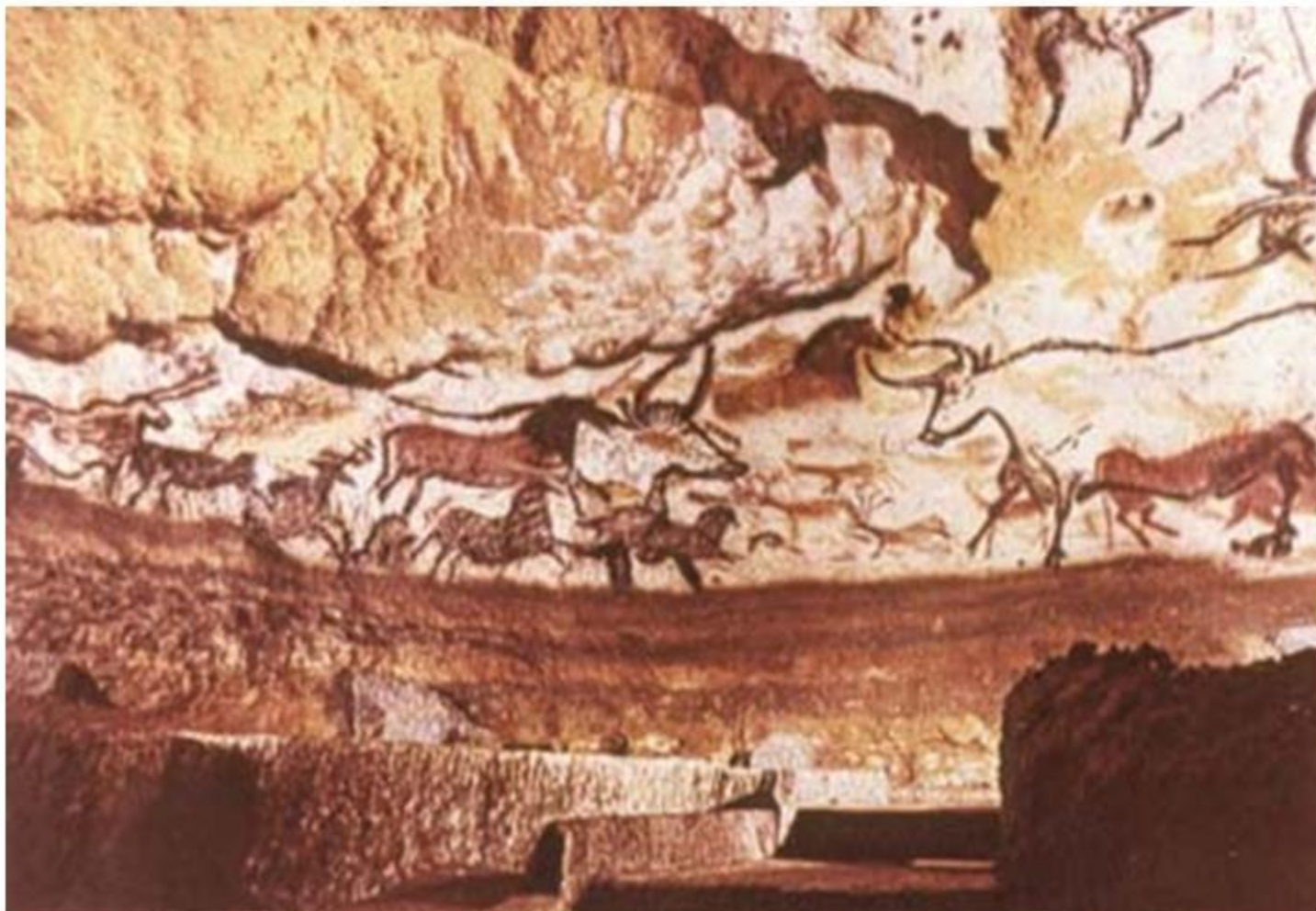
АЛЬТАМИРА. Испания.



- Бизон. Альтамира.  
Ок. XV в. до н.э.



# Натуральный стиль искусства первобытных охотников



Общий вид ("Большой зал" Пещера Ласко. Ок. XV в. до н.э.

# Учебный материал

## Наскальная роспись



Пещера Руффиньяк во Франции Общая протяженность всех ее залов и коридоров в трех уровнях около 10 км.

В живописи пещеры Руффиньяк самым популярным персонажем был мамонт. Здесь насчитывают 157 изображений этого древнего, вымершего слона.



# Учебный материал

## Наскальная роспись

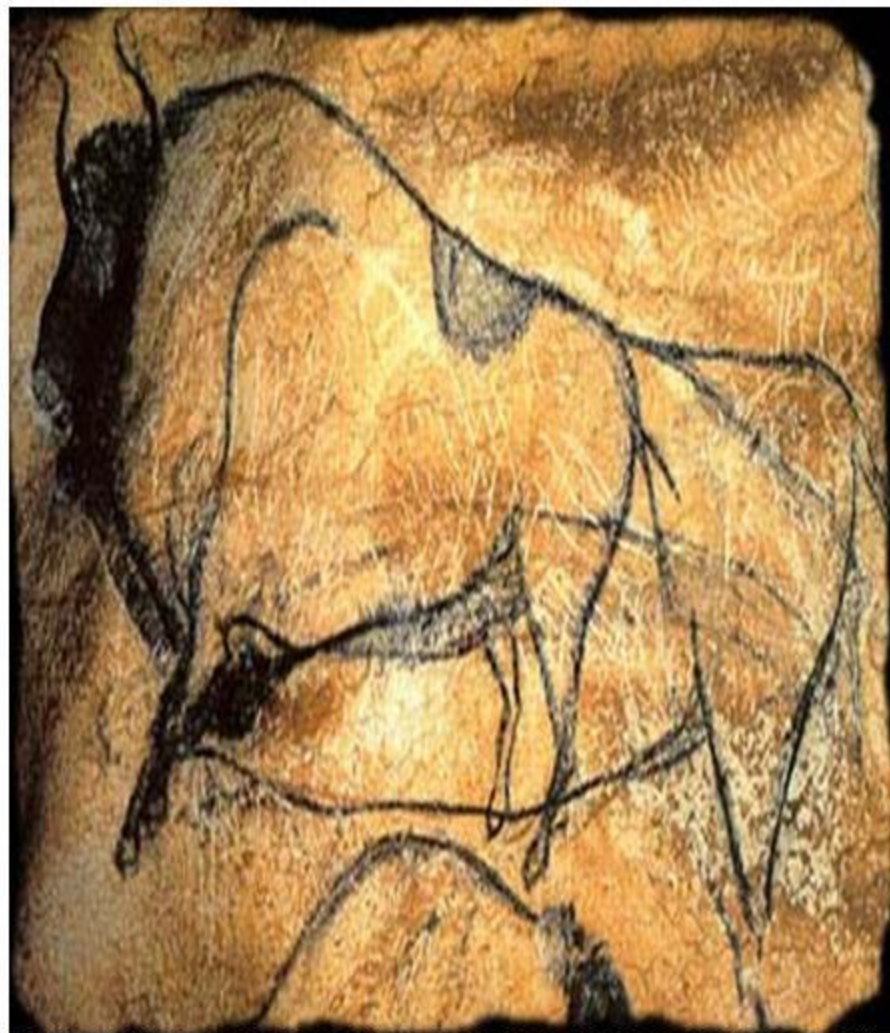


Пещера Нио находится неподалеку от французского города Тараскон-сюр-Арьеж, в известняковом массиве мыса Кап де ля Лесс, на высоте 100 м. от уровня реки Викдессо, притока Арьежа. Изображения животных - фрагмент центрального панно Черного Салона, почти круглого зала.



# Учебный материал

## Наскальная роспись



Пещера Шове находится на юге Франции, в департаменте Ардеш, в обрывистом берегу каньона одноименной реки, притока Роны. Пещеру открыли 18 декабря 1994 г. три спелеолога Жан-Мари Шове

# Учебный материал

## Наскальная роспись



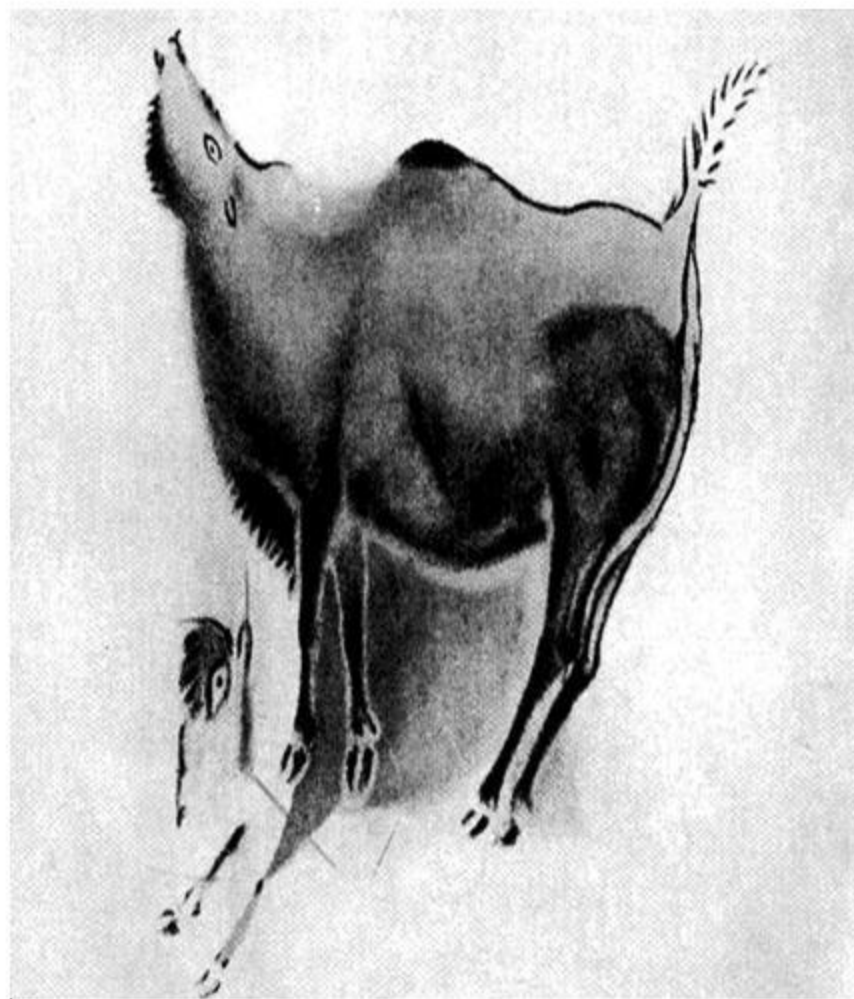
Пещера Пеш-Мерль на юге Франции, в департаменте Ло на высоте 280 м.

Пеш- Мерль была открыта в 1922 году двумя подростками Андрэ Давидом и Анри Дютертром.



# Учебный материал

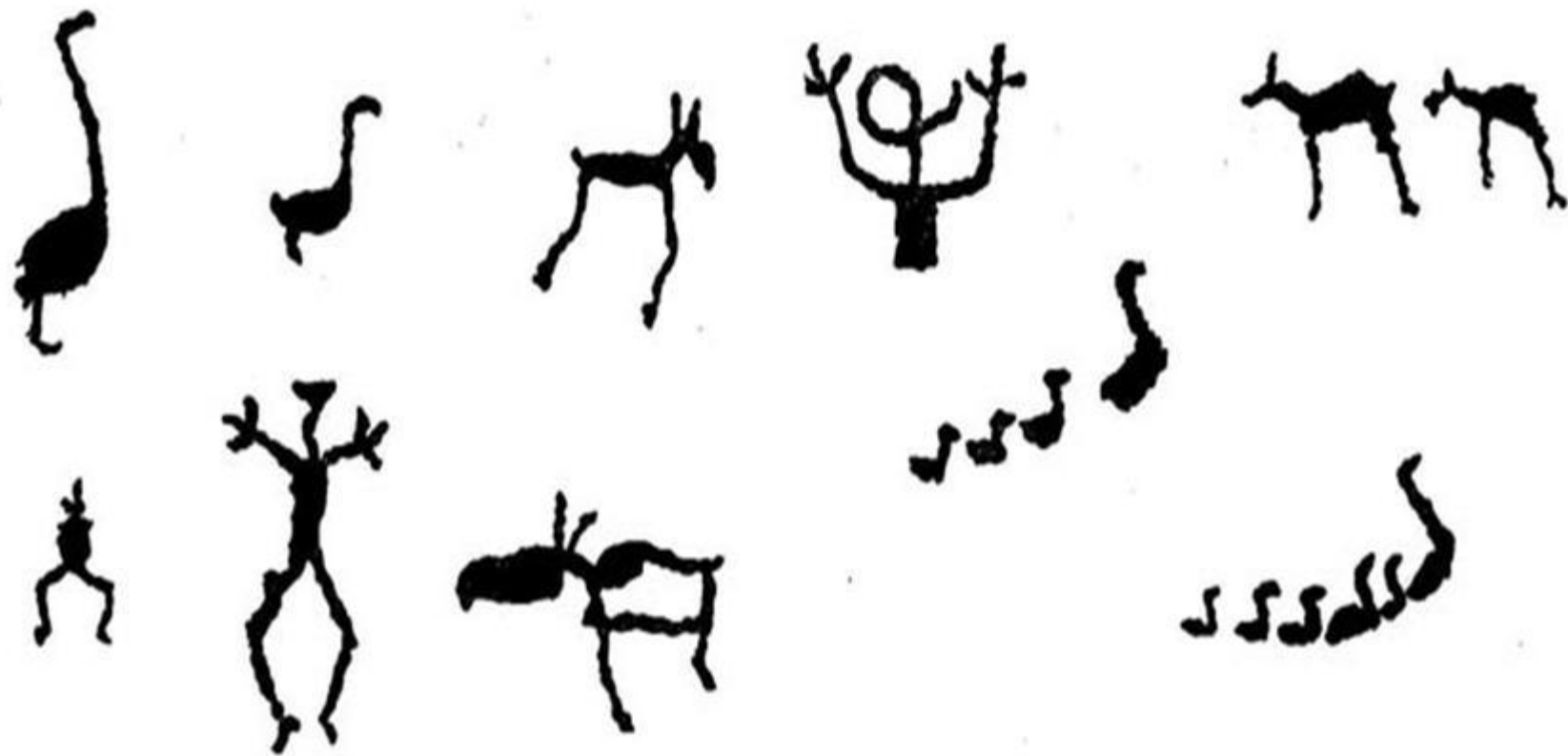
## Наскальная роспись



# Капова пещера

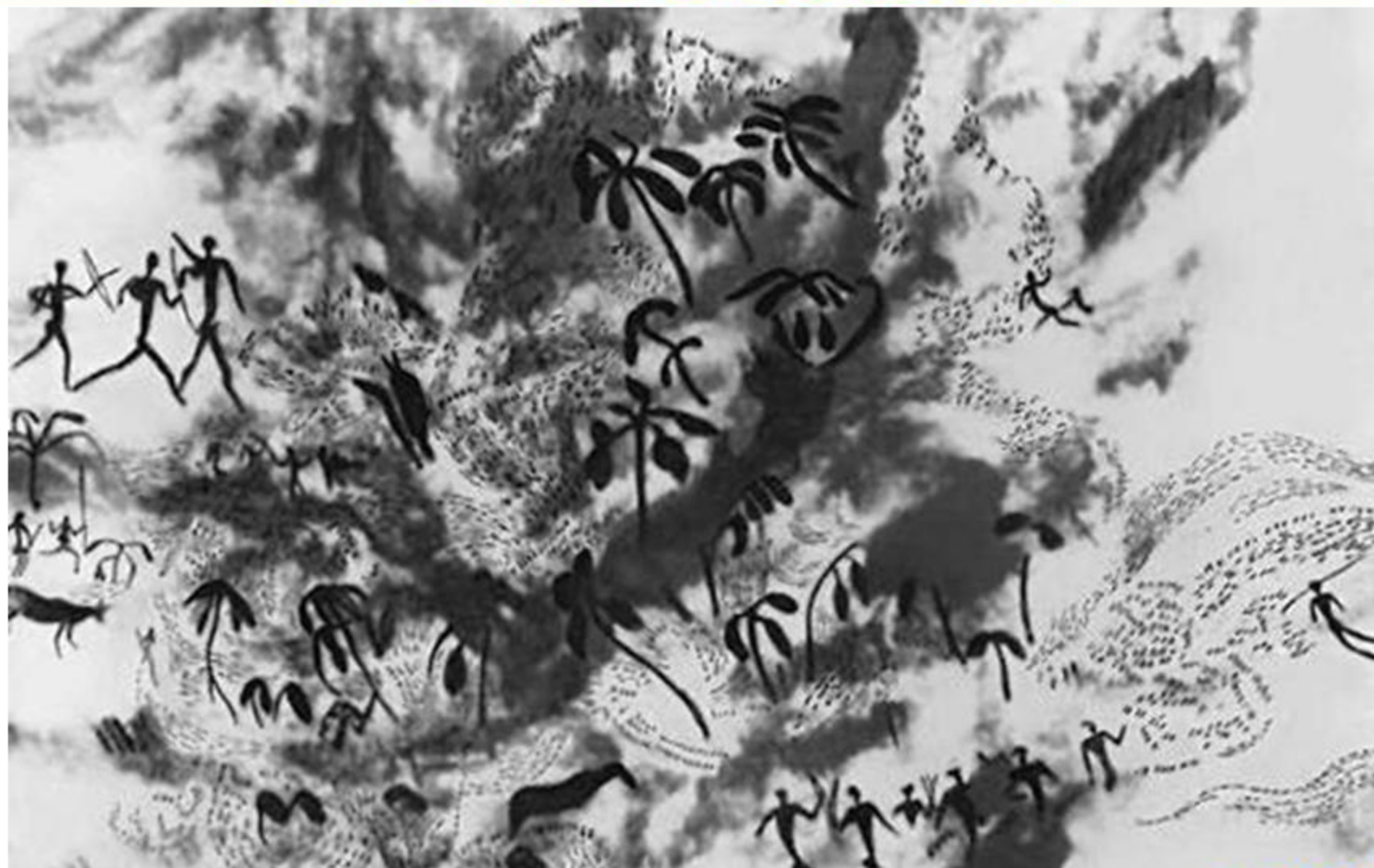


# Поздний палеолит





# «Охотники». Наскальная живопись. Неолит.

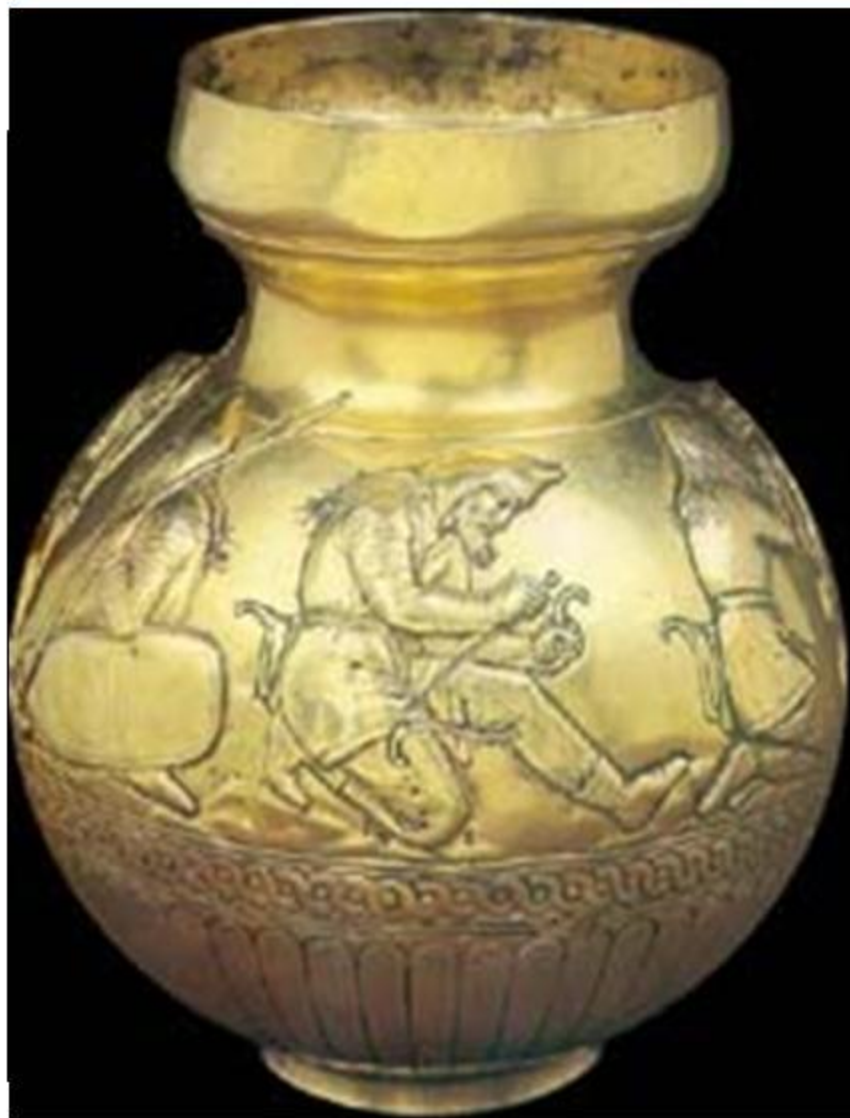


# Орудия, украшенные рельефами. Кость. Неолит.





# Скифы



**Знания об их материальной культуре сложились по результатам раскопок курганов, которые условно называют «царскими».**

**Самые яркие и богатые находки из скифских и более поздних сарматских курганов представлены в коллекции Эрмитажа, которая накапливалась более 200 лет.**



- Сначала каменные глыбы тащили 25 км волоком по земле – от каменоломни до морского берега.
- Затем их грузили в челны и сплавляли морем вдоль побережья.
- От одной реки до другой камни снова приходилось тащить волоком по земле – не меньше 10 км.
- Последний трехкилометровый сухопутный участок пути, от берега реки, тоже преодолевали волоком.



# Стоунхендж (неолит)



# Вопросы для самопроверки

- Общая характеристика первобытной эпохи.
- Первобытная эпоха: антропогенез, культурогенез.
- Магия и искусство.
- Характерные черты и особенности первобытного искусства.

# Рекомендуемая литература

1. Гнедич, Петр Петрович. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура: современная версия. - М. : Эксмо, 2007. - 848 с.
2. Мировая художественная культура: в 4 т. Изобразительное искусство, музыка и театр / Е. П. Львова, Д. В. Сарабьянов, Е. А. Борисова и др.. - СПб. : Питер, 2007. - 464 с.
3. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. - М., 1985.
4. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 2005.

---

## Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.