

Ю. Б. Пушнова

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Москва, 2021

УДК 37.6
ББК 92
П91

Пушнова, Ю. Б.

П91 Теория и история искусств / Пушнова Ю. Б. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2021. — 100 с. — (Полезные конспекты).

ISBN 978-5-521-75966-8

Под искусством понимают особую систему духовной сферы общества, которая представляет собой творческое воспроизведение действительности в образах.

Данное издание содержит основную информацию по теории и истории искусств, представленную в простом и доступном виде.

Вы узнаете интересные факты об искусстве Древнего Востока, культуре Древнего Египта и Древнего Рима, а также других народов и откроете для себя по-настоящему удивительный мир.

BIC JN
BISAC EDU000000

ISBN 978-5-521-75966-8

© Т8 RUGRAM, оформление, 2021
© Т8 Издательские технологии, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОС 1. КУЛЬТУРА КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА	5
ВОПРОС 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ	6
ВОПРОС 3. ИСКУССТВО	8
ВОПРОС 4. СТРУКТУРА ИСКУССТВА КАК ЧАСТИ КУЛЬТУРЫ.....	9
ВОПРОС 5. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА	13
ВОПРОС 6. КУЛЬТУРА ЕГИПТА В ПЕРИОД НОВОГО ЦАРСТВА И ПОЗДНИЙ ПЕРИОД	15
ВОПРОС 7. КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ	16
ВОПРОС 8. ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕРИОД ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ.....	16
ВОПРОС 9. АРХАИЧЕСКИЙ ПЕРИОД	17
ВОПРОС 10. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. ЭПОХА РАСЦВЕТА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ	19
ВОПРОС 11. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. ЭПОХА КРИЗИСА ПОЛИСА.....	21
ВОПРОС 12. ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА.....	22
ВОПРОС 13. ДРЕВНИЙ РИМ. КУЛЬТУРА ЭТРУСКОВ.....	23
ВОПРОС 14. ПЕРИОД РАННЕЙ РЕСПУБЛИКИ	25
ВОПРОС 15. ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ РЕСПУБЛИКИ	25
ВОПРОС 16. ПЕРИОД РАННЕЙ ИМПЕРИИ	28
ВОПРОС 17. ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ	29
ВОПРОС 18. РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО	31
ВОПРОС 19. КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ	32
ВОПРОС 20. ПЕРИОД РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.....	33
ВОПРОС 21. ПЕРИОД МАКЕДОНСКОЙ ДИНАСТИИ И ДИНАСТИИ КОМНИНОВ.....	36
ВОПРОС 22. ЭПОХА ПАЛЕОЛОГОВ	38
ВОПРОС 23. КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАННЕГО И КЛАССИЧЕСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....	39
ВОПРОС 24. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ	40
ВОПРОС 25. КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ГОТИКА	42

ВОПРОС 26. ИСКУССТВО ИНДИИ.....	45
ВОПРОС 27. ИСКУССТВО КИТАЯ.....	47
ВОПРОС 28. ИСКУССТВО ЯПОНИИ.....	49
ВОПРОС 29. КУЛЬТУРА АРАБСКОГО ВОСТОКА.....	51
ВОПРОС 30. ВОЗРОЖДЕНИЕ.....	52
ВОПРОС 31. ИСКУССТВО ПРОТОРЕНЕССАНСА И РАННЕГО РЕНЕССАНСА	54
ВОПРОС 32. ВЫСОКИЙ РЕНЕССАНС	54
ВОПРОС 33. ИСКУССТВО ВЕНЕЦИИ	55
ВОПРОС 34. ПОЗДНИЙ РЕНЕССАНС.....	56
ВОПРОС 35. СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ.....	56
ВОПРОС 36. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ БАРОККО И КЛАССИЦИЗМА	58
ВОПРОС 37. БАРОККО	59
ВОПРОС 38. КЛАССИЦИЗМ.....	60
ВОПРОС 39. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА	62
ВОПРОС 40. ИСКУССТВО ЗАПАДА XX ВЕК.....	65
ВОПРОС 41. РУССКОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ИСКУССТВА	68
ВОПРОС 42. ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО	73
ВОПРОС 43. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVII–XVIII ВЕКОВ	76
ВОПРОС 44. КУЛЬТУРА РОССИИ XIX ВЕКА.....	78
ВОПРОС 45. РОССИЯ XX ВЕКА.....	82

ВОПРОС 1. КУЛЬТУРА КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА

1. Понятие культура

2. Культура как целостная система. Материальные и духовные проявления культуры

3. Формы культуры

1. Понятие культура — центральное в культурологии. В своем современном значении оно вошло в оборот европейской социальной мысли со второй половины XVIII в. Происходит оно от латинского, означавшего возделывание почвы, ее культивирование, т. е. изменение в природном объекте под воздействием человека. Со второй половины XIX в. понятие «культура» все более приобретает статус научной категории. Философский словарь определяет культуру как исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также и создаваемых ими материальных и духовных ценностях.

2. Культуру как целостную систему принято делить на две формы: *материальную и духовную культуру*, что соответствует двум основным видам производства — материальному и духовному.

- **Материальная культура** охватывает всю сферу материально-производственной деятельности человека и ее результаты: орудия труда, жилище, предметы повседневного обихода, одежду, средства транспорта и т. п.
- **К духовной культуре** относится сфера духовного производства и его результаты, т. е. сфера сознания — наука, нравственность, воспитание и просвещение, право, философия, искусство, литература, фольклор, религия и т. п.

История духовной культуры часто не совпадает, а порой даже вступает в противоречие с общественно-экономической историей народов не только потому, что материальный прогресс совсем необязательно сопровождается творческим взлетом человеческого гения, но и потому, что развитие общества и развитие культуры, как его высшего проявления протекает по разным законам. То что при известных условиях может быть желательным для экономики и социальных структур, может быть нежелательным и губительным для культурных ценностей.

Культура в своих двух проявлениях — материальном и духовном — является единственной силой, связывающих людей.

3. В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, различают три формы — *элитарную, народную и массовую культуру*.

- *Элитарная или высокая культура* создается привилегированной частью общества либо по ее заказу профессиональными творцами. Она включает изящное искусство, классическую музыку и классическую литературу.

- *Народная культура* создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки. Еще одно название народной культуры — фольклор. Он всегда локализован, т. к. связан с традициями данной местности, и демократичен.

- *Массовая или общедоступная культура* не выражает изысканных вкусов аристократии или духовных поисков народа. Массовая культура может быть национальной и интернациональной. Как правило, она обладает меньшей художественной ценностью, нежели элитарная или народная. Но в отличие от элитарной культуры, массовая обладает большей аудиторией, а в сравнении с народной — она всегда авторская. Образцы массовой культуры быстро теряют свою актуальность и выходят из моды.

Массовая культура обладает рядом специфических негативных признаков:

- примитивизацией отношений между людьми;
- развлекательностью, забавностью, сентиментальностью;
- натуралистическим смакованием насилия и секса;
- культом успеха, сильной личностью, жадой обладания вещами;
- культом посредственности, условностью примитивной символики.

Все перечисленное определяет одну из задач культуры, такую как создание сильной, одаренной, духовно развитой личности. По-настоящему культурные люди — цвет человечества, его выдающиеся мыслители, писатели, художники, ученые — всегда отличались уважением и терпимостью к ближним, были лишены каких-либо национальных и социальных предрассудков, с любовью и почитанием относились к женщине, старикам и молодежи — одним словом, остались в памяти людей как подлинные граждане мира, близкие всем, без различия национальности, социального положения, пола и возраста.

ВОПРОС 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ

1. Задача культуры

2. Функции культуры

3. Периодизация культурного процесса

1. Задача культуры — объединять людей — находит выражение в ряде ее общественных функций.

2. Функции культуры:

- *Функция приспособления к среде* может считаться самой древней, когда человеку приходилось приспосабливаться к природным и социальным обстоятельствам.
- *Познавательная (гносеологическая) функция* находит свое выражение в науке, в научном поиске. Наиболее ярко это проявилось в научно-техническом прогрессе.

- *Информативная функция* обеспечивает историческую преемственность и передачу социального опыта. Культура не наследуется или почти не наследуется генетическим и биологическим путем. Каналом передачи информации во времени и пространстве является не только духовная, но и материальная культура.
 - *Коммуникативная функция* культуры неразрывно связана с информативной. Носителями коммуникативной функции выступают главным образом словесный язык, специфические «языки» искусства (музыки, театра, живописи, кино и т. п.), а также язык науки с ее специфическими символами и формулами. С развитием техники, новейших транспортных средств и средств массовой информации (печати, радио, телевидения, кино, аудио- и видеозаписи) коммуникативные возможности культуры, т. е. ее способность сохранять, передавать и тиражировать культурные ценности, неизмеримо возросли. Усиление коммуникативных возможностей культуры приводит известному стиранию ее национальных особенностей и способствует формированию единой общечеловеческой цивилизации.
 - *Регулятивная (или нормативная) функция* проявляется прежде всего как система норм и требований общества ко всем своим членам. Регулятивная функция осуществляется с помощью норм морали, норм права, обычаев и обрядов, норм поведения.
 - *Оценочная (аксиологическая) функция* культуры выражается в поиске ответа на вопрос: «Что есть благо»? Чем примитивнее отдельно взятый индивидуум или общество, тем круг его ценностей ограниченнее и проще.
 - *Функция разграничения и интеграции* в том, что культура всегда предстает в определенной национально—исторической форме. Именно в этом многообразии состоит богатство мировой цивилизации. Этносы, нации и страны разделены не столько географией и политическими границами, которые легко преодолимы и изменяемы, сколько своими культурно—психологическими особенностями, имеющими многовековую историю и огромную сопротивляемость к ассимиляции и чужеродным влияниям. Культура выступает как могучий фактор дифференциации и разграничения между сравнительно небольшими, а порой и весьма значительными человеческими группами, что не исключает, однако, и процессов их взаимного обогащения.
 - *Функция социализации* связана с выполнением одной задачи: создать человеческую личность. Процесс социализации заключается в усвоении человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества.
- 3. Периодизация культурного процесса** представляет собой условное деление на хронологические периоды в соответствии с их отличительными особенностями.
- *Каменный век* — древнейший период 2 млн—6 тыс. лет до н. э. Делится на *палеолит, мезолит и неолит*.
 - *Медный век* — 4—3 тыс. до н. э.

- *Бронзовый век* — конец 4—начало 1 тыс. до н. э. Время расцвета древнейших мировых цивилизаций, среди которых наиболее изученная цивилизация Древнего Египта.
- *Железный век* — середина 1 тыс. до н.э. Рождение античности. Время непревзойденных успехов в материальной и духовной сферах. В основе античной культуры лежит культура Древней Греции и Древнего Рима.
- *Средневековье* — период зарождения, развития и разложения феодализма в Западной Европе. Конец V—середина XVII в. Совпало с периодом бурного развития Киевской и Московской Руси, формирования российской нации, богатой российской культуры.
- *Возрождение (Ренессанс)* — IV—XVI вв. Возрождение наследия античности.
- *Век Просвещения* — краткий этап (конец XVII—XVIII вв.) Его очаги — Франция, Германия, Англия. В России век Просвещения воплотился в научном и художественном творчестве М. В. Ломоносова.
- *Новое время* — с XVII в.
- *Новейшее время* — конец XX—начало XXI вв.

ВОПРОС 3. ИСКУССТВО

1. Деятельность искусства 2. Прогресс в искусстве

Важнейшей и достаточно автономной частью культуры является **искусство**.

1. Деятельность искусства основана на том, что человек, воспринимая слухом или зрением выражение чувства другого человека, способен испытывать то же самое чувство, которое испытал человек, выражающий свое чувство.

В отличие от науки, морали, религии, политики, искусство проявляет себя в форме законченных художественных произведений, созданных обычно одним автором. В отличие от многих других ценностей культуры, произведения искусства открыты для активного субъективного творческого восприятия и меняющихся оценок воспринимающего в зависимости от его социального и личного опыта. **2. Прогресс в искусстве**, в отличие от научно-технического прогресса, не носит прямолинейного характера, оно развивается своеобразными толчками, не зависящими от опытного знания подъемами и падениями. Самым замечательным свойством искусства стал его «демократизм», общедоступность. Оно действует на людей независимо от их развития и образования. Одним из главных законов искусства является то, что мировая классика не может не быть неповторимо национальной. Развитие искусства происходит посредством взаимодействия традиций и новаторства, через борьбу школ, течений, направлений, путем межэтнического и межнационального взаимообогащения.

ВОПРОС 4. Структура искусства как части культуры

1. Искусство как часть культуры
2. Современная классификация искусства
3. Стили в искусстве. Романский стиль. Готический стиль
4. Барокко. Классицизм. Рококо
5. Сентиментализм. Романтизм. Реализм
6. Натурализм. Модернизм. Символизм
7. Импрессионизм. Экспрессионизм
8. Сюрреализм. Абстракционизм. Футуризм

1. Искусство как важнейшая часть культуры проявляет себя в огромном разнообразии конкретных видов художественного творчества, количество и сложность которых — от наскального рисунка или примитивного танца до грандиозных «шоу» или киносериалов современности — неуклонно увеличивается по мере роста эстетического сознания человека.

2. Современная классификация выделяет разновидности искусства:

- *Изобразительное искусство* воздействует на человека визуально, т. е. через зрительное восприятие. Произведения изобразительных искусств имеют материальную предметную форму и не меняются во времени и пространстве. К ним относятся: живопись, скульптура, графика, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство.
- *Музыка* вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие и отличающийся прямым и особо активным действием на чувства людей. Главным выразительным средством здесь является звук, мелодия, полифония, ритм, композиция, гармония. В отличие от всех видов изобразительного и словесного искусств, музыка не воспроизводит видимых картин мира и лишена смысловой конкретности. Поэтому ее считают подлинно общечеловеческим, универсальным «языком», не требующим перевода. По сравнению с произведениями всех видов искусства музыкальные творения практически не уничтожаемы, они созданы в идеальной форме.
- *Синтетические искусства* — это такие виды художественного творчества, которые представляют собой органическое слияние или относительно свободную комбинацию разных видов искусств. Сюда относятся театр (драматический и оперный), объединяющий литературу, актерское мастерство, живопись, музыку, декоративно-прикладное искусство; балет, использующий естественную пластику человеческого тела и сочетающий в себе танец, музыку, живопись, скульптуру; эстрадное искусство, представляющее разнообразный набор номеров — конферанс, пение, декламацию, танец, иллюзионизм, акробатику; цирк со спортивным и смеховым элементом. Синтетическое искусство не следует путать с синтезом

искусств, когда, например, архитектурное сооружение украшено скульптурой, живописью и т. д.

- *Технические искусства* в своих развитых формах возникли в XV в. с создания художественных клише. Продолжился процесс созданием фонографа, фотографии, немого кино. Развитие получили в наше время появление звуковой, цветной и стереоскопической кинотехники, электроника. В наше время к наиболее распространенным видам «технических» искусств относятся фотоискусство, искусство кино, мультипликация, телевидение.

- *Декоративно-прикладное искусство* — одно из самых древних. Оно обслуживает практические нужды человека, одновременно удовлетворяя его основные эстетические потребности. Сфера декоративно-прикладного искусства: от эстетического оформления предметов повседневного пользования — посуды, различного рода инструментов, мебели, тканей, личного холодного и огнестрельного оружия — до художественной организации архитектурно-парковых ансамблей. Сюда же относится оформление интерьеров декоративными росписями, декоративной скульптурой, барельефами, плафонами, вазами; художественно выполненная одежда, ювелирные украшения, искусство макияжа, парикмахерское искусство.

В настоящее время традиционно сложился ряд устойчивых обозначений для существующих направлений, течений и стилей. Некоторые из них одновременно проявляются во всех видах творчества, в том числе и в художественной литературе. Основную терминологию можно расположить по хронологическому принципу.

3. Стили в искусстве.

Романский стиль (от лат. *Romanus* — римский) — самое старое стилевое направление в западноевропейском искусстве X—XIII вв., проявившееся в архитектуре и скульптурном декоре, а также в росписях крупных соборов. Религиозные сооружения романского стиля наследуют многие признаки римской архитектуры, отличаются монументальностью и рациональностью конструкций, широким использованием полукруглых арок сводов, опирающихся на колонны, а также многофигурными скульптурными композициями.

Готический стиль (от итал. *Gotico* — готский, варварский) пришел на смену романскому стилю в XIII—XIV вв. и также связан с религиозной архитектурой, скульптурой и декоративно-прикладным искусством. Для готических соборов характерны вертикальность композиций, устремленность вверх, виртуозная детализировка, органическая связь архитектуры и скульптуры, стрельчатые арки, обширные интерьеры с огромными прорезными окнами, украшенными витражами, пышный декор с использованием золотой краски, резьбы по дереву, резной раскрашенной религиозной скульптуры.

4. Барокко (от итал. *Barocco* — странный, причудливый) — стиль в архитектуре, музыке, живописи, литературе, декоративном искусстве конца XVI—середины XVIII вв. Для него характерны эстетическая аффектация, стремление к величию и пышности, богатство декоративных элементов,