

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курская государственная сельскохозяйственная
академия
имени профессора И.И. Иванова»

ИСКУССТВОЗНАНИЕ И КУЛЬТУРА

Выполнила: студентка
зооинженерного факультета
Группы 3-3Т6151
Денисова В.Г
Преподаватель : Волобуева.Н.В

Содержание:

1) ИСКУССТВОЗНАНИЕ в широком смысле.

2) Искусствоведение в культуре конца XIX- XX вв.

3) Изобразительное искусство и архитектура

4) Музыка

5) Театр

6) Задачи, которые ставит перед собой искусствознание.

7) Метод анализа искусствознания

8) Общественное значение искусствознания

ИСКУССТВОЗНАНИЕ в широком смысле

Искусствоведение, искусствознание, в широком смысле комплекс общественных наук, изучающих искусство - художественную культуру общества в целом и отд. виды искусства, их специфику и отношение к действительности, их возникновение и закономерности развития, роль в **истории** общественного сознания, взаимосвязи с социальной жизнью и с другими явлениями культуры, весь комплекс вопросов содержания и формы художественных произведений.

Искусствоведение в культуре конца XIX- XX вв

Искусствоведческие науки включают литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, а также искусствоведение в узком и наиболее употребительном смысле, т. е. науку о пластическом или пространственном искусствах, какими являются **архитектура**, **живопись**, **скульптура**, **графика**, **декоративно-прикладное** искусство. Собственно искусствоведение изучает, следовательно, изобразительные искусства, многие аспекты архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Архитектуроведение и техническая эстетика наряду с искусствоведческими разделами включают также ряд специальных проблем социологического и технического характера, выходящих за пределы искусствоведения.

Изобразительное искусство и архитектура

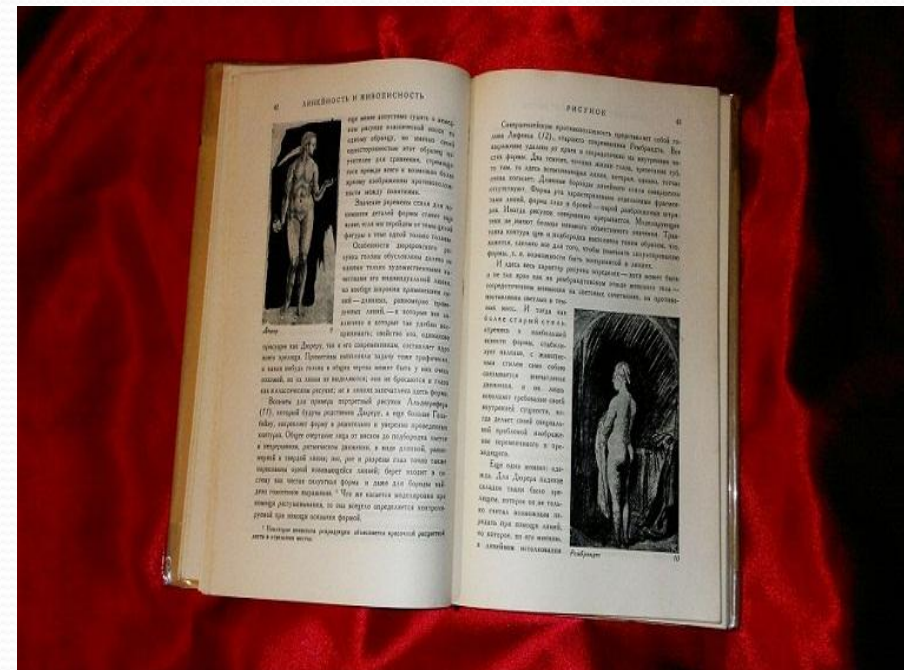
Развитие исторического архитектуроведения. Наука о градостроительстве. Теория «новой архитектуры» в XX в. Теоретические концепции «стиля модерн» (Ван де Вельде, О.Вагнер), «новой вещественности» (Г.Мутезиус), футуристические проекты города будущего (поэтизация новой техники в проекте А.Сант'Элиа). Теория функционализма В.Гропиуса. Анализ роли стандартизации в современной архитектуре и индустриализации строительства у Ле Корбюзье. Теория «органической архитектуры» Ф.-Л.Райта. Проблема языка архитектуры как средства общения между людьми в теоретических исследованиях

Западное постклассическое искусствознание конца XIX - XX в.в. О сущности, возникновении и развитии художественных стилей.

. К. Фидлер – неокантианская версия изобразительного искусства как «чистой зрительности». А. Ригль и проблема историзма в искусствознании. Критики и последователи А. Ригля.

Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания. Критика формальной школы. Поиски альтернативы формальной школе: духовно-исторический метод, иконология, социологический метод. История искусств как история духа М. Дворжака. Социология А. Хаузера. Иконология Э. Панофского. Попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков – «структурная наука» о художественных стилях. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. «Структурная наука» Г. Зельдмайра. Критика искусства модернизма.

Музыка

I половина XX века. XX век – новая музыкально-историческая эпоха. Кризис традиционного мировоззрения. Открытия в области науки и техники (теории Кюри, Резерфорда, Бора, Циолковского, Эйнштейна и др.). Особенности методологии музыкознания XX века. Первый авангард («новая музыка»), второй авангард («новейшая музыка», с 1946-1950 гг.). Педагогика и исполнительство: основная проблематика. Ведущие теоретические концепции в зарубежном музыкознании.

Шенкер Х. (1867-1935) как теоретик музыки. Биографические сведения. Основные работы. Музыка как наука, музицирование как анализ. Философско-эстетические взгляды Шенкера. Теория структурных уровней. Три плана музыкальной структуры. Голосоведение. Редукция, методические принципы редукции и проблема анализа. Метод Шенкера в применении к современной и старинной музыке.

Теория А.Веберна (1883-1945).

Мировоззрение А.Веберна. Влияние философии Гете. Красота мира и гармония. Восприятие гармонии мира.

Диалектическая связь живого мира.

Отношение Веберна к искусству как к фактору духовного роста. О соотношении понятия искусства и техники. Отражение законов мира в музыке. Проблема музыкальной формы у Веберна. Связь музыкального материала, повторность как вид связи. Функции частей формы.

Хиндемит П. (1895-1963).

Биографические сведения. Основные направления деятельности Хиндемита. Работы о музыке. Попытка продолжить традиционный курс композиции и гармонии в условиях музыки XX века. Теория аккорда и тональности у Хиндемита. Родство тональностей. Отношение Хиндемита к идее политональности и атональности. Теория мелодии. Эстетические критерии в теории Хиндемита, эстетический подход к анализу музыки.

Театр

Рождение театроведения на рубеже XIX-XX в.в. и опыт исторической науки и филологии. Позитивистское театроведение конца XIX века. Историко-биографический метод в мольеристике и шекспироведении

Режиссура XX века и современное театроведение. Театрально-теоретические воззрения Вс.Мейерхольда, Ш.Дюллена, Ж.Копо, А.Арто, П.Брука, Е.Гротовского: их воздействие на театроведческую методологию. Теория К.С. Станиславского и ее роль в истории отечественного и мирового театроведения

Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную эпоху. Разработка театроведческой методологии в Шекспировском Центре (Стратфорд на Эйвоне), парижском центре Д.Бабле, Венском университете. Основные научные журналы по театроведению.

Развитие балетной критики в результате возрождения интереса к балету в начале XX в. В 1920-30-х годах – появление исторических трудов во Франции (под влиянием А.Я. Левинсона) и теоретических трудов представителей «выразительного танца» (Ausdruckstanz) в Германии (Р. Фон Лабан и др.).

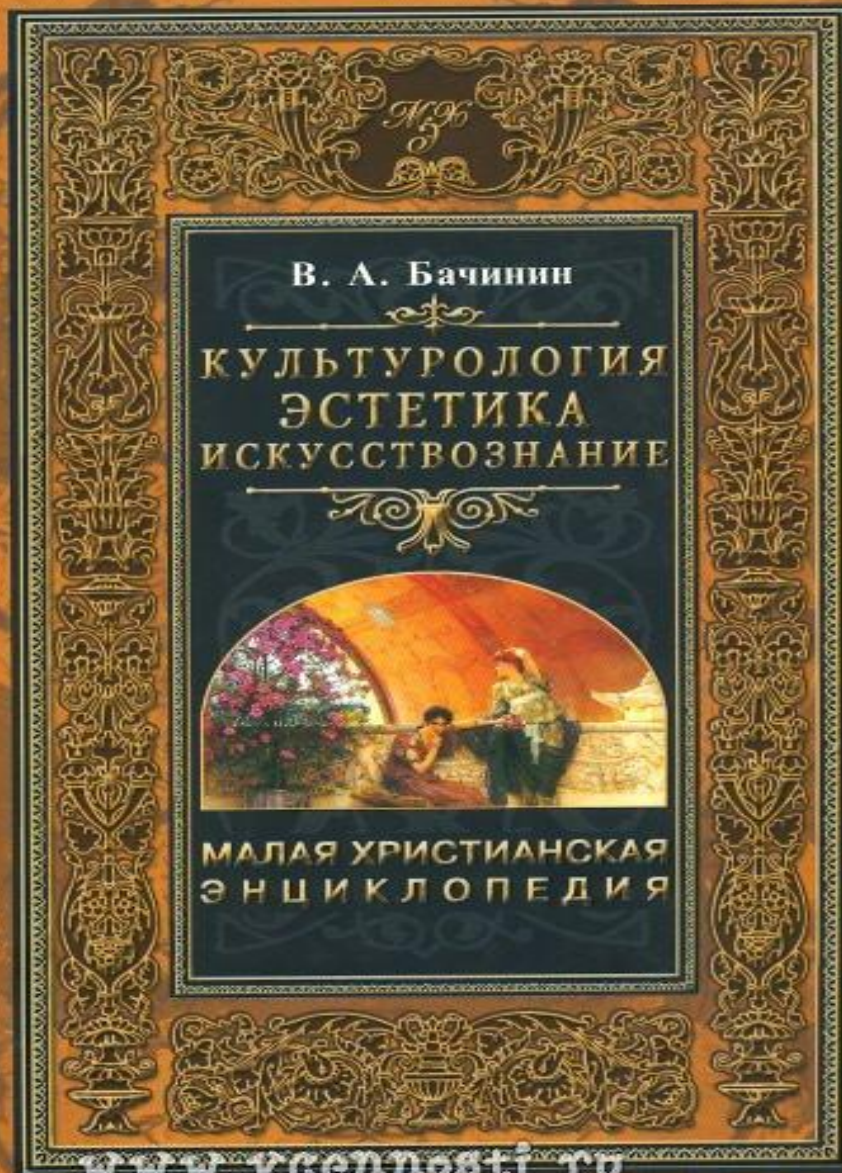
Стремительное развитие с середины XX в. балетоведения в Европе и США. Изучение истории французского балета – труды М.Ф. Кристу и А. Геста. Труды, связанные с антрепризой С.П. Дягилева и другими русскими труппами за рубежом (Р. Бакл, Л. Гарафол и др.). Изучение творчества Дж. Баланчина (Л. Кёрстин, Ф. Мейзон, Н. Рейнолдс др.). в США – многочисленные книги по «Танцу модерн» (Дж. Мартин, С.Дж. Коэн и др.) и «Постмодерн» (С. Бейнс и др.). Появление журналов по балету и танцу (в т.ч. научного характера), энциклопедий и словарей. Открытие посвященных танцу библиотек (в т.ч. «Танцевальная коллекция» в Нью-Йорке), музеев (в т.ч. «Музей танца» в Стокгольме), архивов (в т.ч. «Танцархив» в Кельне) и синематек (в т.ч. в Париже). Создание в США и Европе ассоциаций, объединяющих историков балета.

Задачи, которые ставит перед собой искусствознание.

В пределах пластических искусств **искусствознание** решает в принципе те же общие задачи, что и все искусствоведческие науки, и также складывается из трёх основных частей: теории искусств, их истории и художественной критики, которые, тесно взаимодействуя друг с другом, имеют и свои особые задачи. Теория искусств развивает применительно к пластическим искусствам и каждому отдельному их виду социально-философские взгляды общества и общие воззрения на искусство, формулируемые эстетикой; она изучает широкий круг вопросов идейного содержания, художественного метода, художественной формы, средств выражения, специфики его видов и жанров и т. д. в их взаимосвязи; она рассматривает общие закономерности, объективную логику развития искусства, его взаимоотношения с обществом, его воздействие на коллектив и личность. **Искусствознание** как наука, стремящаяся к объективности и точности своих выводов, пользуется методами общественных и ряда точных наук; вместе с тем, имея своим предметом художественное творчество, она базируется и на системе эстетических оценок и суждений вкуса, отражающих эстетические воззрения и вкусы эпохи, того или иного класса и связанные с ними индивидуальные установки искусствоведа. Теория, история и критика искусства опираются друг на друга и на эстетику.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Во всех разделах искусствознания применяется метод анализа художественных произведений с целью выделить особенности их содержания и формы, определить характер единства этих последних и выявить объективное основание для той или иной эстетической оценки. Обширна и разнообразна научная искусствоведческая деятельность по накоплению, тщательной обработке и обобщению конкретных фактов истории искусства. Сюда входят: открытие памятников искусства с помощью раскопок и экспедиций. **Искусствоведение** тесно связано с археологией и этнографией), а также разных видов **реставрации**

Общественное значение искусствознания

Определяется как научной ценностью его выводов и результатов, так и деятельностью по пропаганде и популяризации искусства (научная и научно-популярная литература, лекции, экскурсии), приобщением широкого круга читателей к произв. искусства и к их пониманию. Выбор предмета исследования и изложения, характер анализа, оценок и выводов, отражая какие-либо эстетические воззрения и вкусы, способствуют и их дальнейшему формированию. Выступая с оценкой, поддержкой или осуждением произведения, художественная критика обращается не только к публике, но и к художникам, оказывая непосредственное активное влияние на процесс развития современного искусства. Но и теория, и история искусства, устанавливая ту или иную систему оценок в сфере современных эстетических принципов и художественного наследия, также глубоко воздействуют на творческий процесс своего времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

"В поисках". Мысли о новой религиозной живописи

Автор: Соколов Влад.

Год: 1911

Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод

Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель

A group of performers on a stage, including men in military uniforms and women in traditional yellow and floral dresses, are celebrating with their arms raised. The stage is covered in a shower of colorful confetti. The background is dark, and the lighting is focused on the performers.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!