

Искусствоведение, искусствознание – это комплекс общественных наук, изучающих искусство – художественную культуру общества в целом и отдельные 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.

● Искусствоведческие науки включают литературоведение, музыковедение, театроведение, киноведение, а также искусствознание в узком и наиболее употребительном смысле, т. е. науку о пластическом или пространственном искусствах, какими являются архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство.

- Собственно искусствознание изучает, следовательно, изобразительные искусства, многие аспекты архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна. Архитектуроведение и техническая эстетика наряду с искусствovedческими разделами включают также ряд специальных проблем социологического и технического характера, выходящих за пределы искусствознания.

- Искусствоведческие науки складываются из трёх основных частей: теории искусств, истории искусств и художественной критики

● 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.

- **История искусств** изучает и исследует развитие искусства в целом ("всеобщая история искусств"), в какой-либо стране или в отдельную эпоху, анализирует эволюцию какого-либо вида или жанра, течения, направления, стиля творчества отдельного художника.

- **Художественная критика** обсуждает, анализирует и оценивает явления современной художественной жизни, направления, виды и жанры современного искусства, творчество его мастеров и отдельные художественные произведения, соотносит явления искусства с жизнью и с общественными идеалами времени и класса.

- Основные области и литературные жанры искусствознания - теоретический трактат, руководство для художников, теоретическое или историческое исследование, общее или специальное (монография), статья или доклад, посвященный теоретической или исторической проблеме, критический обзор или этюд, освещающий ту или иную проблему текущей художественной жизни.

- Выделение искусствоведения в особую науку совершилось в течение XVI-XIX вв., тогда как ранее его элементы включались в философские, религиозные, и другие системы либо носили характер изложения отдельных сведений, практических рекомендаций и правил для художника, оценочных суждений и т. д.

Аристотель

384-322 гг. до н.э.

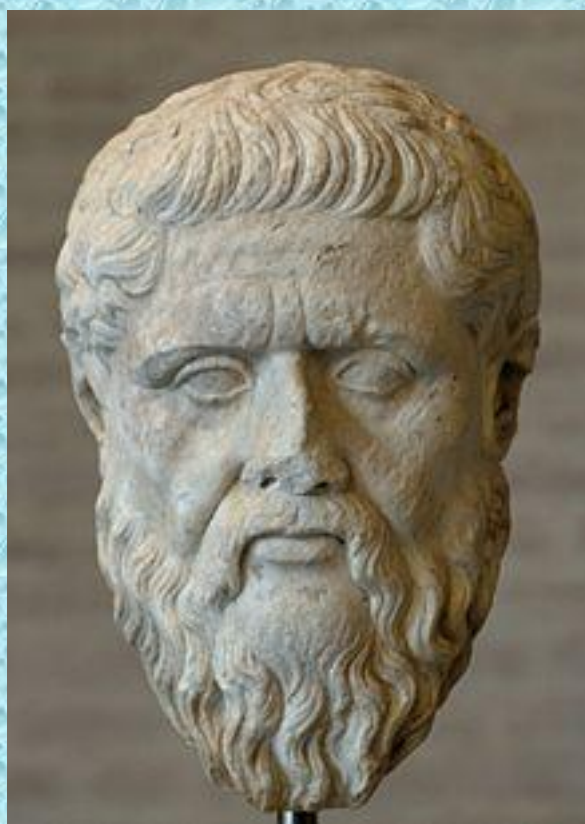
- Первые известные нам фрагменты учений об искусстве записаны в Древней Греции, где были сформулированы многие важные положения теории и истории искусств. Как подражание природе рассматривалось искусство в эстетике IV в. до н. э. у Аристотеля.

- Искусство в понимании Аристотеля способно открыть истину, но у него свои особенные правила. Аристотель одним из первых философов приходит к выводу о совершенной оригинальности, неповторимости произведений искусства. Если художник умирает, не дописав роман или не завершив работу над картиной, никто не в состоянии привести его замысел в исполнение.

Аристотель подчеркивал, что один из основных факторов художественного творчества - врожденная способность. Если ее нет, то не помогут ни знание, ни навык.

- Аристотель наиболее глубоко разработал учение об искусстве - как **мимесисе**. *Подражание у Аристотеля - это изображение общего, типического. Искусство подражает не только тому, что уже произошло, но и тому, что может случиться.*

Платон 428-347 гг. до н.э.

- Художник, воспроизводящий вещи, согласно Платону, не возвышается до постижения истинно сущего и прекрасного. Создавая произведения искусства, он лишь копирует чувственные вещи, которые, в свою очередь, суть копии идей.

- Ищет абсолютно прекрасное; по его мнению, лишь идея, приобщаемая к конкретным вещам, украшает их, делает их прекрасными. Прекрасная идея противопоставляется Платоном чувственному миру, она находится вне времени и пространства, не изменяется. Поскольку красота носит сверхчувственный характер, то она постигается, по Платону, не чувствами, а разумом.

- Вопросы стилистики, иконографии, техники затрагивались в трактатах скульптора Поликлета, живописцев Евфранора, Апеллеса и Памфила. Античное учение о числах лежало в основе архитектурных модулей и масштабов, пропорций человеческого тела в скульптуре. Ряд сведений сообщают историки (Геродот, V в. до н. э.). На эстетику Аристотеля опирались первые историки искусства - в IV в. до н. э. Дурис, в III в. до н. э. Ксенократ, описавший эволюцию греческой живописи и скульптуры как последовательное развитие техники и стиля, приближение искусства к натуре.

● В Древнем Риме появились тяга к древнегреческой старине, отрицание прогресса в искусстве (Цицерон, II в. до н. э.; Квинтилиан, I в. н. э.), понимание искусства как чувственной формы идей, спиритуализм (Дион Хрисостом, I в. н. э.).

Витрувий
систематически
рассматривал
художественные,
функциональные и
технические проблемы
строительства в их
единстве.

Плиний Старший (I в. н.
э.) составил обширный
свод доступных ему
исторических сведений
по античному искусству.

Философско-эстетические проблемы познания природы, пантеистические взгляды на красоту мироздания, тончайшие наблюдения и ценные исторические сведения характерны для китайских средневековых трактатов (Се Хэ, V в.; Ван Вэй, VIII в.; Го Си, XI в.).

謝赫

Ван Вэй Прояснение после снегопада

Ван Вэй Написал на реке Фаньшуй в День «Холодной пицци»

Го Си Ранняя весна

Августин

Фома Аквинский

- В средневековой Европе теория искусства являлась неотделимой частью теологического мировоззрения.
- Эстетика *раннего* средневековья признавала наряду с воплощением божественной идей "греховную" красоту мира и мастерство художника (Августин, IV-V вв.).
- Зрелое феодальное общество стремилось полностью подчинить эстетическую мысль церковной дидактике, догмам о слиянии в божестве "добра, истины и красоты" (Фома Аквинский, XIII в.).

● Важнейшим этапом в самоопределении искусствознания как науки стала эпоха **Возрождения**. В XIV-XVI вв. вместе с тенденциями гуманизма и реализма складывается стремление к научному обоснованию искусства, к его историческому и критическому истолкованию, возникают критерии оценки художественного произведения, связанные с освобождением науки и искусства от церковно-аскетических норм и утверждением ценности реального мира и личности художника.

- В Италии в биографиях флорентийских художников Филиппе Виллани, в трактате Ченнино Ченнини (XIV в.) были намечены ренессансные концепции возрождения античных принципов искусства, подражания природе и роли фантазии в творческом процессе.

- В XV в. сложилось учение об обращённом к человеку реалистическом искусстве, расцветавшем в античную эпоху и погибшем в "варварские" средние века, требующем научного познания законов природы.

- Пластические искусства, их теория и история, практические аспекты естествознания, особенно оптики, учение о пропорциях, правила перспективы рассматриваются в многочисленных трактатах - в "Комментариях" Л. Гиберти (соединяющих исторические и теоретические разделы), теоретических сочинениях Л. Б. Альберти о живописи, архитектуре и скульптуре, Филарете о градостроительстве, Франческо ди Джордже об архитектурных пропорциях, Пьеро делла Франческа о перспективе.

Леонардо да Винчи

- В период Высокого Возрождения Леонардо да Винчи высказывает глубочайшие мысли о живописи, её научных основах и возможностях, об отражении в ней духовной жизни человека