

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»
Кафедра философии

СОГЛАСОВАНО
Председатель НМК
кафедры философии
Кузнецов А.В.

_____ 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
философии
Никитина И.Ю.

_____ 2014 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ЭСТЕТИКА
для специальности:
профиль А – педагогика

Составители: Е.А.Жмодикова, преподаватель

Рассмотрено и утверждено на заседании совета БГПУ 26.06.2014 г., пр. № 8

Учреждение образования
«Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГПУ

_____ В. В. Шлыков

" ____ " _____ 2013 г.

Регистрационный № УД-_____/баз.

Эстетика

**Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
(по выбору студента) для специальностей
профиль А - педагогика**

2013 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.А. Жмодикова, преподаватель кафедры философии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

М.Ф.Бакунович, заведующий кафедрой психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, кандидат психологических наук, доцент;

Е.В.Беляева, кандидат философских наук, доцент кафедры философии культуры Белорусского государственного университета.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой философии

(протокол № 9 от 18.04.2013 г.)

Заведующий кафедрой

И.Ю.Никитина

Научно-методической комиссией кафедры философии

(протокол № 3 от 20.02.2013 г.)

Председатель

Н.С.Загорская

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Методист учебно-методического управления

_____ Г.И.Шкнай

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Философское знание занимает одно из центральных мест в мировоззренческой подготовке современного студента. Эстетика как часть философского знания является неотъемлемой частью этой мировоззренческой подготовки. Формирование жизненной позиции молодого человека предполагает не только его социализацию в рамках четко установленных норм и правил, но и осмысление им координат, определяющих направленность переживания бытия в конкретных социокультурных обстоятельствах, т.е. выработку ориентиров для самоопределения. Для этого необходимо осознание чувственно-эмоциональной составляющей человеческого бытия, гармонизирующего, творчески активного взаимодействия человека с обществом и природой. Поэтому изучение эстетики способствует приобретению студентами навыков активного самоопределения в современном мире, отмеченном процессами глобальных трансформаций и неустойчивостью культурных идеалов.

Для Белорусской культуры, которая всегда была транзитной, стоит цель самоопределения. Это наиболее актуально для современной ситуации глобальных контактов и культурных изменений. Нахождение собственной мировоззренческой позиции, отказ от подражательности требует не простого ознакомления с культурными практиками, а глубокого прочувствованного осознания своего эстетического отношения к миру в целом, поскольку именно в рамках эстетического соединяются интеллектуальные, нравственные и чувственные способности человека.

Целью учебной дисциплины «Эстетика» является осмысление специфики эстетического отношения человека к миру и особенностей искусства как возможности реализации творческих потенций человека в пространстве культуры и социальной жизни.

Реализация этой цели определяет основные **задачи** данной учебной дисциплины:

- познакомить с многообразием эстетических феноменов различных временных периодов европейской культуры;
- показать генетическую взаимосвязь современного эстетического восприятия с классическими культурными образцами, а также показать механизмы их изменения;
- продемонстрировать специфику существования искусства в триединстве художественного творения, акта творчества и процесса художественного восприятия;
- показать механизмы функционирования художественного произведения и позиций творческой личности в социокультурном пространстве.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

знать:

- основные элементы эстетической теории и её категориальную структуру;
- ключевые теоретические модели, представленные в истории эстетики, динамику развития эстетических воззрений, историческую преемственность эстетических знаний и связь их с современными эстетическими концепциями;
- место и значение эстетики современном обществе, ее связь с искусством, философией, социологией, нравственностью, религией и др.;
- прикладные аспекты эстетического знания;

уметь:

- раскрывать богатство эстетических свойств действительности через содержание основных эстетических категорий;
- ориентироваться в многообразии выразительных средств искусства и особенностях его развития на рубеже веков;
- анализировать особенности эстетической культуры и художественной деятельности в многообразии их проявлений в зависимости от идеалов, норм, вкусов;
- анализировать современное состояние эстетической и художественной культуры Беларуси и её место в общемировой культуре;
- анализировать собственные эстетические установки;

владеть:

- навыками понимания и различения эстетических направлений и художественных стилей;
- навыками диалога по поводу эстетических предпочтений и оценок;
- навыками осознанного формирования своих эстетических предпочтений.

Содержание программы связано с циклом социально-гуманитарных дисциплин, в частности: **философией** (разделы: «Исторические типы философии», «Философская антропология»); **этикой** (разделы: «История этических учений», «Высшие моральные ценности», «Практическая этика, этикет»);

религиоведением (разделы: «Исторические формы верований и религий», «Религия как социокультурный феномен»); **культурологией** (разделы: «Историческая динамика культуры», «Морфология культуры»); **социологией** («Социология культуры», «Социальное взаимодействие и социальная структура»); **психологией** (разделы: «Общая психология», «Психология личности»); **педагогика** (разделы: «Развитие и воспитание личности»).

На изучение учебной дисциплины «Эстетика» в соответствии с учебным планом отводится 72 часа, из них 34 часа – аудиторные, которые распределяются по следующим видам учебных занятий: лекции – 22 часа, семинарские занятия – 12 часов.

Изучение учебной дисциплины «Эстетика» ориентировано на использование интерактивных методов проведения занятий, среди которых наиболее эффективными являются диалоговые технологии (дискуссии), игровые технологии (деловая игра), тренинговые технологии (тесты), технологии информационно-компьютерного обучения.

Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой учебной дисциплины предусматривает написание эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций).

Примерный тематический план

№ п/п	Наименование темы	Лекции (час.)	Практические (семинарские) занятия (час.)
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ			
1	Тема 1. Эстетика, ее предмет, цели и задачи	2	
Раздел II. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ			
2	Тема 2. Эстетика Античности и Средневековья	2	
3	Тема 3. Эстетика эпохи Возрождения	2	
4	Тема 4. Эстетика эпохи Просвещения	2	
5	Тема 5. Эстетика XIX - XX вв.	2	
6	Тема 6. Эстетика и искусство Беларуси	2	
7	Тема 7. Эстетика и искусство XX в.		2
Раздел III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ.			
8	Тема 8. Эстетика как система категорий	2	
9	Тема 9. Основные эстетические категории		2
10	Тема 10. Эстетическое сознание и деятельность.	2	
Раздел IV. ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ			
11	Тема 11. Природа и сущность искусства.	2	
12	Тема 12. Искусство как предмет эстетики		2
13	Тема 13 Природа художественного творчества	2	
14	Тема 14. Проблемы художественного восприятия.		2
15	Тема 15. Искусство как система	2	
16	Тема 16. Морфология искусства: основные виды и жанры искусства.		2
17	Тема 17. Социокультурная природа искусства.		2
	Всего	22	12

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ

Тема 1. Эстетика, ее предмет, цели и задачи

Предмет эстетики. Проблема своеобразия эстетического. Человек как центр и условие эстетического.

Сущность и специфика эстетического отношения к миру. Эволюция взглядов на сущность эстетического.

Структура эстетической теории. Проблемное поле и методологическая база современной эстетики. Диалогизм и плюралистичность современной эстетики.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.

Тема 2. ЭСТЕТИКА АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Космологизм как основание античной эстетики. Мера, гармония, симметрия, ритм — основополагающие категории эстетического осмысления мира. Пластически-поэтическое видение мира. Понимание искусства как "техне".

Эстетические представления Сократа, Платона и Аристотеля.

Эстетика эллинизма, ее переходный характер. Эстетизм, психологизм и самоуглубленность мирозерцания эпохи эллинизма.

Символический характер средневековой культуры и проблема символа в эстетической теории. Основные принципы средневековой эстетики. Отражение принципов средневековой эстетики в искусстве (романский и готический стиль).

Византийская эстетика; проблема художественного образа и изображения. Каноничность, нормативизм, символика света в византийской иконописи. Иконоборчество и иконопочитание.

Эстетика Августина и Фомы Аквинского.

Сравнительный анализ западной и восточной христианских традиций в подходе к рассмотрению эстетических проблем.

Тема 3. ЭСТЕТИКА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Гуманистическая направленность Возрождения. Мировоззренческие новации Возрождения: антропоцентризм, формирование естественнонаучной картины мира, актуализация античных идеалов.

Основные принципы ренессансной эстетики. Основные эстетико-философские учения Ренессанса.

Кризис эстетических идеалов Возрождения. Эстетические принципы маньеризма.

Тема 4. ЭСТЕТИКА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Рационалистические основания культуры Нового времени. Картина мира и трактовка человека в культуре Нового времени. Характерные черты европейской эстетической мысли XVII—XVIII вв.

Многообразие художественных стилей как тенденция художественного развития. Эстетические принципы барокко и классицизма.

Эстетика европейского Просвещения. Рационализм и сенсуализм как философская основа эстетических теорий. Анализ эстетических категорий прекрасного, возвышенного, вкуса в эстетике Просвещения. Прекрасное и нравственное.

Эстетика И. Канта. Понятие способности суждения. Учение о гении.

Место эстетики в системе абсолютного идеализма Гегеля.

Тема 5. ЭСТЕТИКА XIX-XX века.

Истоки возникновения романтического мироощущения в западной культуре. Искусство как высшая реальность. Проблема метафоричности языка искусства. Осмысление мифа и фольклора в эстетике и искусстве романтизма. Теория романтической иронии.

Дискредитация классических представлений об искусстве. Проникновение позитивистских идей в искусство. Социально-критическая направленность искусства реализма. Понимание Прекрасного как качества выразительности.

Кризис классического рационализма в философии и эстетике.

Эстетическая теория А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше.

Проблематизация бессознательного в эстетической теории (З. Фрейд).

Эстетические взгляды К. Маркса. Искусство и идеология.

Преломление идей неклассической эстетики в художественной практике. Эстетика и искусство западноевропейского символизма.

Авангард как художественная практика и политическое действие. Увеличение значимости категории Безобразного.

Эстетика структурализма и постструктурализма. Постмодернизм как практическое воплощение постструктурализма.

Тема 6. ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО БЕЛАРУСИ.

Фольклорные традиции Беларуси и их отражение в обрядах, национальном костюме, ремеслах. Беларусь на пересечении границ влияния православия и католичества: византийский, романский и готический стили. Распространение идей западноевропейского Возрождения в литературе, архитектуре и живописи Беларуси. Влияние протестантизма на искусство. Культура сарматизма. Виленское барокко. Стиль классицизма в архитектуре Беларуси. Декоративно-прикладное искусство XVIII в. Искусство Беларуси в составе Российской империи. Подъем изобразительных искусств Беларуси в начале XX в. – модернизм в Беларуси. Советское белорусское искусство. Искусство конца XX в. нач. XXI в.

Тема 7. ЭСТЕТИКА И ИСКУССТВО XX ВЕКА.

Проблемное поле эстетики XX века.
Основные направления художественной практики модернизма. Достижения и пределы модернизма.
Постструктурализм как основная теоретическая база постмодернизма. Художественные приемы эстетики постмодерна.

РАЗДЕЛ III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ.

Тема 8. ЭСТЕТИКА КАК СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ.

Эстетика как система категорий, их объективно-субъективный характер. Взаимосвязь и соподчинение эстетических категорий.

Эстетическое как универсальная категория, ее системообразующий характер.

Историческая динамика системы эстетических категорий.

Тема 9. ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ.

Прекрасное как эстетическая категория. Прекрасное и эстетический идеал. Безобразное как оппозиция прекрасному.

Возвышенное и низменное. Возвышенное и героическое.

Трагическое и комическое как отражение конфликта между идеалом и реальностью

Тема 10. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Структура эстетического сознания: эстетическое чувство, оценка, вкус, идеал, взгляды, теории.

Эстетическая деятельность. Многообразие форм эстетической деятельности.

Эстетические аспекты социальных отношений. Воспитание «хорошего вкуса».

РАЗДЕЛ IV. ИСКУССТВО КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ.

Тема 11. ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА.

Искусство как предмет эстетики. Основные теоретические подходы к пониманию природы искусства. Типология исторического развития искусства: школа, течение, направление.

Художественный образ.

Проблема формы и содержания. Понятие внешней и внутренней формы. Язык искусства.

Универсалии в искусстве: общность тематического содержания и формальных приемов в мировом искусстве. Стиль и жанр в искусстве.

Тема 12. ИСКУССТВО КАК ПРЕДМЕТ ЭСТЕТИКИ.

Искусство как особая форма человеческой деятельности. Искусство как высокий уровень мастерства. Искусство как целенаправленное создание эстетического продукта. Искусство и игра.

Социальные и личностные функции искусства.

Природа художественного произведения. Поле интерпретаций художественного произведения.

Тема 13. ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Понятие художественного творчества. Вариативность подходов к анализу природы художественного творчества. Творчество и игра.

Психофизиологические аспекты творческого. Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности. Вдохновение и мастерство.

Понятие творческого метода. Творческая манера и стиль. Значение художественных традиций в творчестве.

Личность художника, единство его творческой судьбы и биографии. Эволюция статуса художника в истории культуры.

Тема 14. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

Основные подходы к проблеме эстетического восприятия. Специфика художественного восприятия. Культурно-исторические и онтологические основы художественного восприятия. Уровни и фазы восприятия искусства. Психологические механизмы катарсиса.

Диалогичность эстетического восприятия.

Тема 15. ИСКУССТВО КАК СИСТЕМА.

Проблема классификации искусств в истории эстетики. Гносеологический, онтологический, психологический аспекты классификации искусств.

Специфика художественных средств различных видов искусства. Виды и жанры искусства. Историческая динамика видов искусства. Синтетические виды искусства и синтез искусств.

Дифференциация и синтез как закономерность и условие развития искусства. Взаимодействие видов искусства. Формирование художественного образа в синтетических видах искусства.

Тема 16. МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ, РОДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА.

Архитектура. Единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Специфика архитектурного образа. Композиция и ансамбль. Виды и типы архитектурных сооружений.

Изобразительное искусство. Специфика художественного образа в живописных и пластических произведениях. Художественные средства живописи. Жанры живописи.

Скульптура. Выразительные средства скульптуры. Станковая, монументальная и декоративная скульптура.

Литература. Специфика словесных искусств. Эпос, лирика, драма. Жанры литературы.

Театр. Театр как синтетическое искусство. Выразительные средства театрального искусства

Кино. Синтетическая природа киноискусства. Изобразительные средства кино. Образ и звук в кино. Особенности пространства и времени кинотекста. Фильм как произведение коллективного творчества. Жанры кино. Кино и визуальные искусства.

Музыка. Особенности музыкального художественного образа, его интонационная природа. Содержательные и формальные аспекты музыкального искусства. Средства музыкальной выразительности.

Танец. Движение, жест, ритм как основания танцевального искусства. Танец и музыка.

Тема 17. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРИРОДА ИСКУССТВА.

Искусство как составная часть социокультурного процесса. Понятие художественной культуры и ее структура. Роль искусства в жизни общества. Важнейшие социальные функции искусства.

Искусство в системе культуры: искусство и миф, искусство и религия, искусство и мораль, искусство и идеология, искусство и философия.

Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь традиции и инновации в искусстве. Динамика современных художественных процессов. Стил, направление, художественное течение.

Элитарное и массовое искусство. Искусство и массовое сознание. Диалектика элитарного и массового в культуре постмодернизма.

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Дзикевич С.А. Эстетика. Начала классической теории. - Москва, 2011.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. Т. 1-2. Смоленск: «Русич», 1997.
3. Бычков В. В. Эстетика. – М., 2002.
4. Бычков В. В. Эстетика. - Москва, 2012.
5. Гуревич П.С. Эстетика. - Москва, 2011.
6. Карнажицкая Т. В. Эстетика. – Мн., 2004.
7. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002.
8. Киященко Н. И. Эстетика – философская наука. – М., 2005.
9. Куренкова Р. Эстетика. М., 2003.
10. Лебедев В. Ю. Прилуцкий А. М. Эстетика. - Москва, 2012.
11. Мартынов В. Ф. Эстетика. – М., 2003.
12. Никитина И. П. Эстетика. - Москва, 2012.
13. Никитич Л. А. Эстетика. – М. 2003.
14. Радугин А.А. Эстетика. М.: Центр, 2004.
15. Эстетика. Словарь. М., 1989.
16. Яковлев Е. Г. Эстетика. Искусствознание. Религиоведение. – М., 2005.
17. Яковлев Е. Г. Эстетика. Уч. пос. - Москва, 2011.

Дополнительная литература

18. Аполлон. Терминологический словарь. М.: Эллис лак. 1997.
19. Балакина Г.И. История русской культуры. М., А-Д 1996.
20. Бачинин В.А. Эстетика. Эстетический словарь. М., 2009.
21. Бычков В.В. Эстетика. Эстетический словарь. М., 2009.
22. Власов Г. В. Стили в искусстве. В 3 т.т. СПб., 1995 – 1996.
23. Гилберт К., Кун Г. История эстетики. – СПб., 2004.
24. Гулыга А. Эстетика в свете аксиологии. – СПб., 2004.
25. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. т-3, М., 1985-1993.
26. История эстетической мысли. В 5 т.т. – М., 1985 – 1987.
27. Конон В.И. Белорусская эстетика и художественная культура. Историческая традиция и современность. Мн., 1988.
28. Каган М.С. Эстетика как философская наука. СПб., 1997.
29. Каган М.С. Философия культуры.
30. Никитина И.П. Философия искусства. М., 2010.
31. Полевой В. М. Искусство XX века. Малая история искусства. М., 1991.
32. Шестаков В.П. История эстетических учений. М., 2009.
33. Эстетика и теория искусства в XX веке: хрестоматия М., 2009.

Вопросы к зачету по эстетике

1. Эстетика как философская наука. Предмет эстетики.
2. Место эстетики среди других наук об искусстве. Методологическое и теоретическое значение эстетики.
3. Античная эстетика. Роль античного наследия для современности.
4. Эстетика западноевропейского Средневековья.
5. Основные принципы Византийской эстетики.
6. Особенности эстетической культуры Возрождения.
7. Эстетика Нового времени (Барокко и Классицизм).
8. Эстетика европейского Просвещения.
9. Эстетика в немецкой классической философии.
10. Эстетика Романтизма.
11. Позитивистские влияния на эстетику XIX в. (Реализм в искусстве XIX в., импрессионизм)
12. Неклассические концепции западноевропейской эстетики.
13. Модернизм в искусстве XX в.
14. Эстетика Постмодернизма: основные понятия и художественная практика.
15. Эстетика и искусство Беларуси.
16. Специфика эстетического отношения человека к миру (категория Эстетического).
17. Прекрасное и Безобразное как категории эстетики.
18. Возвышенное и Низменное как категории эстетики.
19. Трагическое и Комическое как категории эстетики.
20. Эстетическая деятельность и формы ее проявления.
21. Эстетическое сознание и его структура.
22. Природа и сущность искусства.
23. Социокультурные функции искусства.
24. Связь искусства с различными формами общественного сознания (мифом, религией, моралью, политикой, философией, наукой).
25. Общее и частное в социокультурной природе искусства (групповое, национальное, общечеловеческое в искусстве).
26. Специфика художественного образа.
27. Содержание и форма в искусстве.
28. Универсалии в искусстве на уровне содержания и формы (стиль, жанр, композиция).
29. Природа художественного произведения (проблема актуальности и предметного существования).
30. Природа художественного творчества. Личность художника в эстетической теории.
31. Специфика художественного восприятия. Психологические и социокультурные основания художественного восприятия.
32. Типология художественной одаренности: уровень восприятия и уровень реализации.

33. Художественное творчество и динамика художественного процесса (школа, течение, направление).
34. Классификации видов и жанров искусств.
35. Архитектура как вид искусства.
36. Декоративно-прикладное искусство.
37. Живопись и графика.
38. Скульптура как вид искусства.
39. Литература как вид искусства.
40. Музыка как вид искусства.
41. Театр как вид синтетического искусства.
42. Кино как вид синтетического искусства.
43. Эстрадно-цирковое искусство.
44. Современные проблемы эстетического воспитания.

Творческое задание для самопроверки

Анализ фрагментов текстов по эстетической проблематике.

Проанализируйте следующие высказывания в соответствие со следующими пунктами:

1. Эстетическая концепция автора.
2. Основные эстетические проблемы и категории, упоминаемые автором.
3. Ваша интерпретация текста.

1. “Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если прекрасное имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной”. (Д.И.Писарев)

2. “Если нравственный порядок для своей прочности должен опираться на материальную природу как на среду и средство своего существования, то для своей полноты и совершенства он должен включать в себя материальную основу бытия как самостоятельную часть этического действия, которое здесь превращается в эстетическое”. (В.Соловьев)

3. “Красота и благо различаются не реально, т.к. Бог является и абсолютной красотой и абсолютным благом ...Благо есть то, чего все желают. А потому оно связано с понятием цели, поскольку желание есть своего рода движение к предмету. Красота же имеет отношение к познавательной способности, ибо красивыми называются предметы, которые нравятся своим видом. Вот почему красота заключается в должной пропорции: ведь ощущение наслаждается вещами, обладающими должной пропорцией, и ощущение есть некое разумение, как и всякая познавательная способность вообще. И так как познание происходит путем уподобления, подобие же имеет в виду форму, собственно красота связана с понятием формальной причины”. (Фома Аквинский)

4. “Главная функция искусства состоит всегда в построении типов, основания для которых дает ему наука”. (О.Конт)

5. “Наука уже вступает в область, которая принадлежит нам, романистам, анализирующим личное и социальное поведение человека. Своими наблюдениями и экспериментами мы продолжаем работу физиолога ... Мы занимаемся научной психологией”. (Э.Золя)

6. “Природа безобразна. Она лишь словарь, где дан набор элементов для создания поэтического произведения. Художники, которые повинуются воображению, ищут в этом словаре элементы, согласующиеся с их концепцией, приводят их в соответствие с некоторым искусством, они придают им обличье совершенно новое. Те, которые не имеют воображения, копируют словарь”. (Ш. Бодлер)

7. “Я решительно не согласен с мнением, что впечатления о красоте всегда чувственные, они не столько чувственные и не столько интеллектуальные, сколько моральные. ...оно зависит от чистоты, праведности и открытости сердца, жаждущего истины и силы переживаний, и даже действенность ума в момент восприятия красоты зависит от глубины сердечных чувств, вызванных красотой”. (Дж. Рескин)

8. “В природе нет ничего неправильного. Всякая форма, прекрасная или безобразная, обоснована, и все, что существует, именно таково, каким оно должно быть ...Красота в искусстве имеет то же основание, что истина в философии. Что такое истина? Соответствие наших суждений созданиям природы. Что такое подражательная красота? Соответствие образа предмету ...восприятие отношений есть основа прекрасного”. (Д.Дидро)

9. “Красота - это выраженная в конечном бесконечность... Красота не есть ни только общее или идеальное (оно равно истине), ни только реальное (оно проявляется в действовании). Она есть лишь совершенное взаимопроникновение или воссоединение того и другого. Красота присутствует там, где особенное (реальное) в такой мере соответствует своему понятию, что это последнее, как бесконечное, вступает в конечное и созерцается конкретно. Этим реальное, в котором оно (понятие) проявляется, делается действительно подобным и равным первообразу, идее, где именно это общее и особенное пребывает в абсолютном тождестве”. (Ф.Шеллинг)

10. “Прекрасное в искусстве не должно казаться умышленным. Целесообразность в продукте изящных искусств хотя дается предумышленно. Однако должно казаться непредумышленной, т.е. на изящные искусства надо смотреть как на природу, но при этом надо сознавать, что это все-таки искусство. Художественное произведение не должно производить впечатления “вымученности”. Сквозь него не должны просвечивать педантичные “правила”, хотя эти правила были перед глазами художника, когда он создавал произведение искусства”. (И.Кант)

11. “Человек как дух удваивает себя: существуя как и предмет природы, он существует также и для себя, он созерцает себя, представляет себя себе, мыслит, и лишь через это деятельное для-себя-бытие он есть дух ...Преобразуя мир, человек накладывает отпечаток собственной сущности на

внешний мир, очеловечивает его. Человек делает это для того, чтобы в качестве свободного субъекта лишить внешний мир его неподатливой чуждости и в предметной форме наслаждаться лишь внешней реальностью самого себя ...Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает свое собственное “я”. (Г.Гегель)

12. “Природа стремится к противоположностям и из них... образует созвучие. Так и искусство... подражает природе... А именно... музыка создает единую гармонию, смешав различные звуки высокие и низкие, протяжные и короткие ... Та же мысль высказана и у Гераклита: “неразрывные сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие, из всего одно и из одного все образуется ... Скрытая гармония лучше явной”. (Аристотель)

13. “Искусство в новейшее время чрезвычайно расширило свои границы ... Оно подражает теперь всей видимой природе, в которой красота составляет лишь малую часть. Истина и выразительность являются его главным законом, и так же, как сама природа часто приносит красоту в жертву высшим целям, так и художник должен подчинять ее основному устремлению и не пытаться воплощать ее в большей мере, чем это позволяет правда и выразительность”. (Г.Лессинг)

14. “Истинно красивые вещи - .то те, до которых нам нет дела. Покуда вещь нам полезна или нужна ... она лежит вне подлинной сферы искусства. ... Искусство ничего не выражает, кроме себя самого. ...жизнь больше подражает искусству, нежели искусство подражает жизни”. (О.Уайльд)

15. “Художественный интерес отличается тем, что он оставляет свой предмет существовать свободно вего для-себя-бытия. Тогда как вожделение разрушает его, извлекая из него пользу”. (Г.Гегель)

16. “Искусство призвано раскрывать истину в чувственной форме ...оно имеет свою конечную цель в самом себе, в этом изображении и раскрытии. Ибо другие цели. Как. Например. Назидание, очищение, исправление, зарабатывание денег, стремление к славе и почестям, не имеют никакого отношения к художественному произведению как таковому и не определяют его понятия”. (Г.Гегель)

17. “Моя цель - изучать людей, разлагать их поведение на простейшие элементы и следить за реакциями. Я подхожу ко всему с чисто натуралистической, физиологической точки зрения. Вместо принципов меня интересуют природные законы (наследственность, активность). Я не хочу

иметь свои предвзятые мнения о делах человеческих, быть политиком, философом, моралистом”. (Э.Золя)

18. “Так как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам”. (Г.Лессинг)

19. “Красота есть некое согласие и созвучие частей в том, частями чего они являются, - отвечающие строгому числу, ограничению и размещению, которых требует гармония, то есть абсолютное и первичное начало природы ...красота коренится в природе вещей, задача художника - в подражании природе - лучшему мастеру форм”. (Л.Альберти)

20. “...Когда дух действует сам по себе и, порицая одно и одобряя другое, называет один объект уродливым и гнусным, а другой - прекрасным и привлекательным, все эти качества в действительности принадлежат вовсе не самим объектам, а исключительно чувствам этого порицающего или восхваляющего духа ...Вам никогда не убедить человека, который не привык к итальянской музыке и слух которого не способен освоиться с ее сложностью, что она лучше шотландской мелодии. Вы не сможете выдвинуть ни одного аргумента, кроме ссылки на свой вкус ...вы оба придете к выводу, что красота и ценности полностью относительны и состоят в том приятном чувствовании, которое порождается объектом в том или ином духе в соответствии со структурой и устройством последнего”. (Д.Юм)

21. “Искусство подражательно ...Во-первых, подражание присуще людям с детства, и они тем отличаются от прочих животных, что наиболее способны к подражанию, благодаря которому приобретают и первые знания, а во-вторых, продукты подражания всем доставляют удовольствие... Задача же поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости”. (Аристотель)

22. “Феномен вкуса следует определить как духовную способность к различению ... хороший вкус характеризуется тем, что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу”. (Г.Г.Гадамер)

23. “Отношение художественной формы с ее первообразом - единством вещи и смысла ... художественная форма есть образ, творящий себя самого в качестве своего первообраза, становящийся своим первообразом ... этот первообраз - критерий художественности формы ... с другой стороны,

сознательная оценка, или, по крайней мере, оценка сознательно воспринятых форм и элементов произведения только и делает возможным восприятие этого произведения как именно художественного”. (А.Ф.Лосев)

24. “Искусство не для искусства, а для осуществления той полноты жизни, которая необходимо включает в себя и особый элемент искусства - красоту, но включает не как что-нибудь отдельное и самодовлеющее, а в существенной и внутренней связи со всем остальным содержанием жизни”. (В.Соловьев)

25. “Поэзия на деле есть абсолютно реальное. Это средоточие моей философии. Чем больше поэзии, тем ближе к действительности. Поэт постигает природу лучше, нежели разум ученого... Поэт творит в беспамятстве. Художник превратился в бессознательное орудие, в бессознательную принадлежность высшей силы”. (Новалис)

26. “Совершенство является основой прекрасного ...Совершенство постигается как в чистом познании и неясных представлениях, так и в способности желания. Благодаря наличию этих трех способностей совершенство раскрывается в трех аспектах: истина, красота, добро”. (А.Баумгартен)

27. “Для красоты требуется тройное. Во-первых, цельность или совершенство, ибо имеющее изъян уже поэтому самому безобразно. Во-вторых, должная пропорция или созвучие. И, наконец, ясность, вот почему то, что имеет блестящий цвет, называется прекрасным ... красота прибавляет к благу некую соотнесенность с познавательной способностью, и поэтому благом следует называть то, что просто удовлетворяет желание, а о красоте говорить там, где и самое восприятие доставляет удовольствие”. (Фома Аквинский)

28. “Красота есть совокупность тех свойств какого-нибудь предмета, которые дают нам основание ожидать от нее блага. Мы предполагаем, что вещи, обнаруживающие сходство с теми вещами, которые нам понравились, также понравятся нам, красота есть признак будущего блага ...красота формы ...нравится нам в силу одного воображения - еще до достижения того блага, предвестником которого она является”. (Т.Гоббс)

29. “...Трактаты, посвященные анализу прекрасного, вынуждены внезапно свертывать на общую протоптанную стезю рассуждений о нравственной красоте ...в то время как основным признаком красоты является гармоническое сочетание единства и многообразия ...Примером может служить волнистая змеевидная линия, которая представляет наивысшую степень красоты и привлекательности”. (У.Хогарт)

30. “Если искусство подражает природе, то оно должно подражать ей разумным, просвещенным образом, не рабски копировать, а выбирать нужные предметы и черты и изображать их в наиболее совершенном виде. Одним словом, необходимо такое подражание, где видна природа, но природа, какой она должна быть и какой ее может себе представить разум”.
(Ш. Батте)

Планы семинарских занятий

Семинар 1. Тема 7: Эстетика и искусство XX в.

Модернизм

1. Социально-исторические причины и теоретические предпосылки модернизма.
2. Общая характеристика Модернизма. Что характерно для всех художественных направлений.
3. Основные художественные направления искусства модернизма: экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм.

Постмодернизм

1. Социально-исторические и культурные причины постмодернизма. Теоретические основания постмодернизма.
2. Основные понятия используемые в культуре постмодерна: лабиринт, ризома, номада, симулякр, телесность, интертекстуальность, цитатность, гипертекст, «смерть Автора», и др.
3. Основные направления и виды искусства постмодернизма: концептуальное искусство, поп-арт, оп-арт, ленд-арт, реди-мейд, инсталляция, перформанс, хеппенинг и др.

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. М., 2012.
2. Гуревич П.С. Эстетика. М., 2011.
3. Карнажицкая Т.В. Эстетика Мн., 2004.
4. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002.
5. Никитич Л.А. Эстетика. М., 2003.
6. Постмодернизм. Энциклопедия. Мн., 2001.
7. Эстетика: Словарь. М., 1989.

Дополнительная литература

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Бергсон А. // Французская философия и эстетика XX века. М., 1995.
3. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
4. Грикалов А.А. Структурализм в эстетике. Л., 1989.
5. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
6. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
7. Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997.
8. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М., 2000.

9. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
10. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1981.
11. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
12. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
13. Эко У. Заметки на полях “Имени розы” // Иностранная литература. 1988. № 10.
14. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – М., 2008.

Семинар 2. Тема 9. Основные эстетические категории.

1. Прекрасное как категория эстетики. Модификации прекрасного.
 2. Безобразное как категория эстетики.
 3. Возвышенное как категория эстетики.
 4. Низменное как категория эстетики.
 5. Трагическое как категория эстетики. Формы трагического.
 6. Комическое как категория эстетики. Формы комического.
- Основные характеристики данных категорий и их историческое развитие.
Как взаимодействуют данные категории между собой.

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. М., 2012.
2. Гуревич П.С. Эстетика. М., 2011.
3. Карнажицкая Т.В. Эстетика Мн., 2004.
4. Куренкова Р.А. Эстетика. М., 2003.
5. Никитич Л.А. Эстетика. М., 2003.
6. Эстетика: Словарь. М., 1989.
7. Яковлев Е.Г. Эстетика. М., 2003.

Дополнительная литература

1. Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
2. Крюковский Н.И. Основные эстетические категории. Мн. 1974.
3. Любимова Т.Б. Комическое, его виды и жанры. М. 1990.
4. Любимова Т.Б. Трагическое как эстетическая категория. М.1985.
5. Столович Л.Н. Красота, добро, истина. – М., 1994.
6. Шестаков В.П. Категории эстетики М., 1983.
7. История Красоты / под редакцией Умберто Эко. М., 2007.
8. История Уродства / под редакцией Умберто Эко. М., 2007.
9. Яковлев Е.Г. Эстетическое как совершенное. М. 1995.
10. Сычев А.А. Природа смеха или философия комического. Саранск, 2003.

Тема 12. Искусство как предмет эстетики.

1. Искусство как феномен культуры и особая форма человеческой деятельности.
2. Художественный образ.
3. Природа художественного произведения.
4. Проблема актуальности в искусстве.
5. Универсалии в искусстве на уровне содержания и формы.

Основная литература

1. Бычков В.В. Эстетика. М., 2012.
2. Гуревич П.С. Эстетика. М., 2011.
3. Карнажицкая Т.В. Эстетика Мн., 2004.
4. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002.
5. Никитич Л.А. Эстетика. М., 2003.
6. Радугин А.А. Эстетика. М., 2004.
7. Эстетика: Словарь. М., 1989.

Дополнительная литература

1. Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западно-европейской литературе. М. 1976.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М. 1985.
3. Гачев Г.Д. Жизнь художественного сознания: очерки по истории образа. М.
4. Искусство в системе культуры. М. 1987.
5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970
6. Пропп П.Я. Морфология сказки. М. 1969.
7. Пospelов Г.Н. Искусство и эстетика. М. 1984.
8. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М. 1976.
9. Столович Л.Н. Искусство и игра. М., 1987.
10. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.

Тема 14. Проблемы художественного восприятия.

1. Культурно-исторические основания художественного восприятия.
2. Процесс восприятия: удовольствие, игра, ассоциативность.
3. Предварительная установка.
4. Психологические механизмы катарсиса.
5. Диалогичность эстетического восприятия.

Основная литература

1. Басин Е.Я., Крутоус В.П. Философская эстетика и психология искусства. М., 2007.
2. Боров Ю.Б. Эстетика. М., 2002.
3. Гуревич П.С. Эстетика. М., 2011.
4. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. Гадамер Г. Истина и метод. М. 1988.
3. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1961.
4. Лукач Д. Своеобразие эстетического. М., 1988.
5. Мерло-Понти М. Око и дух. М. 1992.
6. Раппопорт С.Х. От художника к зрителю: как построено и функционирует произведение искусства. М. 1978.
7. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительское восприятие. М., 1994.
8. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М. 1995.

Тема 16. Морфология искусства: основные виды и жанры искусства.

1. Многообразие видов искусства и принципы их классификации.
2. Историческая динамика видов искусства.
3. Специфика отдельных видов искусств (по выбору): архитектура, музыка, изобразительное искусство, скульптура, кино, театр, литература и др.

Основная литература

1. Карнажицкая Т.В. Эстетика Мн., 2004.
2. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002. (Гл. 24 «Актуальный вид искусства в истории культуры»).
3. Куренкова Р.А. Эстетика. М., 2003.
4. Никитич Л.А. Эстетика. М., 2003.
5. Радугин А.А. Эстетика. М., 2004.
6. Эстетика: Словарь. М., 1989.

Дополнительная литература

1. Адорно Т. Введение в социологию музыки. М., 1973.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М. 1975.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1979.
4. Вайсвельд И. Искусство в движении. Современный кинопроцесс: исследования и размышления. М. 1981.

5. Каган М.С. Морфология искусств. Л. 1972.
6. Каган М.С. Музыка в мире искусства. СПб. 1996.
7. Кривцун О.А. Эволюция художественных форм. Культурологический анализ. М. 1992.
8. Массовые виды искусств и современна художественная культура. М. 1986.
9. Пави П. Словарь театра. М. 1991.
10. Флоренский П. А. Иконостас. Храмовое действо как синтез искусств // Иконостас. СПб., 1995.

Тема 17. Социокультурная природа искусства.

1. Социокультурные функции искусства.
2. Взаимосвязь искусства и эстетического восприятия с религией, моралью, политикой, философией.
3. Элитарное и массовое искусство.
4. Общемировое и национальное в искусстве.
5. Традиции и новации в искусстве и социокультурные тенденции.

Основная литература

1. Борев Ю.Б. Эстетика. М., 2002.
2. Кривцун О.А. Эстетика. М., 2002.
3. Куренкова Р.А. Эстетика. М., 2003.

Дополнительная литература

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
2. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. М., 1992.
3. Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989.
4. Столович Л.Н. Красота, добро, истина. – М., 1994.
5. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
6. Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.

Содержательно-формальный анализ художественного произведения.

При анализе любого живописного произведения ответьте на следующие вопросы:

1. К какому историческому периоду относится данное произведение.
2. Определите его **стиль и жанр** (и если можете – **направление, школу**).
3. Какой **художественный образ** (или образы) можно выделить в данном произведении.
4. Проанализируйте произведение на уровне **содержания**:

Непосредственного содержания (что изображено): сюжет, герои, интерьер, природный ландшафт и т.д.

Опосредованного содержания: идеи, чувства, оценки и т.д.

5. Как связано содержание произведения с историческим контекстом времени его создания.
6. Проанализируйте произведение на **формальном** уровне:
 - 6.1. **цветовое** решение, **колористическое** решение.
 - 6.2. характер мазка, штриха, линии.
 - 6.3. **световое** решение.
 - 6.4. **композиционное** решение (организация объектов на картине и расставленные акценты).
 - 6.5. способ организации пространства: двухмерность (плоскостность) или трехмерность (глубина, объём); характер **перспективы**.
 - 6.6. динамика в произведении; есть ли временная длительность, и каким образом она показана.
7. Насколько адекватно, на ваш взгляд, в данном произведении соотнесение содержательных элементов и формальных приемов (т.е. соответствует ли содержание форме). Обоснуйте.

См. стр. 2.

Методический комментарий.

Работа должна быть выполнена в соответствии с пунктами плана, а не походить на сочинение, в котором будет раскрываться преимущественно содержание произведения. Объём работы 2-4 листа формата А4. Избыточность работы не поощряется также как и явный минимализм.

Цель работы: 1) познакомить с некоторыми понятиями и приемами, используемыми в искусстве (в частности в живописи); 2) научить анализировать произведение искусства.

Обратите особое внимание на выделенные жирным шрифтом понятия. Для их разъяснения воспользуйтесь словарем по эстетике, энциклопедиями по искусству.

Допускается предположение, что вы, возможно, будете пользоваться различными вспомогательными материалами. Например, в художественном альбоме, где вы найдете репродукцию, будет содержаться искусствоведческий комментарий на произведение. Не надо тупо переписывать его в свою работу (от вас ведь требуется самостоятельное её исполнение). Если вам тяжело дается анализ, вы можете воспользоваться комментариями, но вам необходимо выделить требуемую информацию, дифференцировать её и отбросить то, что не относится к заданию. (например, не надо писать биографию художника, если она *явно* не связана с содержанием произведения)

В зависимости от того, какого художественного направления, стиля произведение вы выбрали, у вас может возникнуть трудность в дифференцировании некоторых пунктов задания. Например:

- Пункт 3 и 4. Может показаться, что они дублируют друг друга, но это не так. Некоторые произведения дают возможность явно указать образы (пункт 3), которые затем можно описать в пункте 4. В других произведениях, например, в портретах, то, что изображено (п. 4) полностью раскрывается за счет описания худ. образа (п.3).

- Пункт 5 является желательным, но не необходимым – всё зависит от уровня вашей образованности. Пункты 4.2 и 5 можно совместить.

- Пункт 6.2. Необходимо выделять *доминирующие элементы*. Так, вы не можете обойтись без анализа *мазка*, рассматривая картину импрессионистов (а у классицистов вы вообще его не сможете выделить) или анализа *линии* (хотя бы контуров объектов) в работах художников эпохи барокко. Конечно, будет учитываться и тот факт, что вы будете работать с репродукциями, на которых многое будет невозможно рассмотреть.

- Пункт 6.4. Имейте в виду, что композиционную роль играют также цвет и свет. Композиция задаёт динамику. Поэтому *в некоторых случаях* допускается совмещение пунктов 6.1., 6.2., 6.3 и 6.4., 6.6.

*Но учитывайте, что вы должны стремиться к чёткости и дифференцированности анализа, т.е. оформлять работу по пунктам. Отсутствие анализа некоторых пунктов, при условии, что элементы произведения, анализ которых в них требуется, достаточно явно просматриваются, приведет к тому, что **работы будут возвращены на доработку.***

- Пункт 7 был введен для того, чтобы дать вам возможность высказать своё мнение по поводу произведения или его элементов, проявить вашу способность критически мыслить. Если вам от себя лично сказать нечего, то не надо делать отписку, что «*на мой взгляд, в произведении содержание соответствует форме*». В этом случае лучше вообще опустите этот пункт плана.

Список текстов, рекомендуемых для изучения в рамках КСР.

Цель работы: ознакомить с философско-эстетическими текстами и проверить уровень понимания теоретических работ.

1. **Платон** «Пир», «Гиппий Большой» // Платон. Соч. в 4-х томах. М. 1990. Т.2.
2. **Аристотель** «Поэтика» // Аристотель. Соч. в 4-х томах. М. 1983. Т.4.
3. **Кант И.** «Критика способности суждения» // Сочинения. В 8-ми томах. Т.5.М., 1994. Введение: ч. III, VI, VII. Ч. 1: §§ 1, 2, 10, 11, 12, Ч. 2: §§ 46, 47, 48, 49.
4. **Гегель.** Эстетика. В 4-х тт. М., 1968--1973. Т. 1. Введение.
5. **Шеллинг** «Философия искусства». М.,1966. Введение. Ч. 1.
6. **Ницше Ф.** «Рождение трагедии из духа музыки» // Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. Т. 1. М. 1990.
7. **Киркегор С.** «О понятии иронии» // «Логос» №4 1993. Электронный ресурс: http://anthropology.rinet.ru/old/4/o_ponyatii_ironii.htm (или http://ihtik.lib.ru/2013.05_ihtik_philosophy/2013.05_ihtik_philosophy_5527.rar)
8. **Ортега-и-Гассет Х.** «Искусство в настоящем и прошлом», «Дегуманизация искусства» // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М. 1991.
9. **Камю А.** «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» // Камю А. Бунтующий человек. М. 1990. (или сборник «Сумерки богов» М.1990.)
10. **Флоренский П.** «Обратная перспектива», «Храмовое действо, как синтез искусств» // Флоренский П. Иконостас. СПб. 1990.
11. **Бахтин М.М.** «Автор и герой в эстетической деятельности» // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1986.
12. **Хайдеггер М.** «Исток художественного творения» // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX- XX вв. М.1987. (или Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет.М. 1993.)
13. **Гадамер Г.-Г.** «Актуальность прекрасного», «Искусство и подражание», «Эстетика и герменевтика» // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М. 1991.
14. **Барт Р.** «От произведения к тексту», «Удовольствие от текста», «Смерть автора» // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. 1989.

Выбирается один из предложенных авторов. Если указано несколько работ одного автора, можно выбрать одну, **но** объем прочитанного материала не должен быть меньше 40 страниц.

Необходимо прочитать и законспектировать основные положения текста. Оцениваться будет способность понимать и самостоятельно находить основную мысль текста.

Конспект не должен превышать объем 12 листовой тетради.

Терминологический словарь.

Абрис (нем. *Abris* — очерк, чертеж) — контурный рисунок вспомогательного назначения

Абстракционализм направление в искусстве 20-х годов, отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи и скульптуре. Основными течениями абстрактного искусства является супрематизм, и неопластицизм, создавшие упорядоченные конструкции из линий, геометрических фигур и объемов, а также ташизм, который динамикой пятен стремился выразить стихийность и бессознательность творчества.

Авангардизм движение в художественной культуре XX в., для которого новизна выразительных средств является самоцелью. К нему относятся такие художественные течения, как экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, литература «потока сознания», новый роман», театр сознания, театр абсурда. К музыкальному авангарду относят серийную музыку конкретную музыку, алеаторику, пуантализм, соноризм, электронную музыку.

Академизм направление, сложившееся в художественных академиях XVI — XIX вв. Основано на догматическом следовании внешним формам классического искусства.

Акварель (лат. *aqua* — вода) — краски, разводимые водой, а также живопись этими красками.

Акведук (лат. *aquae-ductus* от *aqua* — вода и *duco* — веду) — в древнеримской архитектуре мост с желобочным водопроводом и характерными прочными пролетами.

Акрополь (греч. *Akropolis* — верхний город) — укрепленная часть города в Древней Греции.

Аллегория иносказание. конкретный образ, заменяющий отвлеченные понятия. Например, изображение змеи и чаши, обвивающей змея – аллегория медицины.

Ампир (франц. *empire* — империя) — художественный стиль, созданный во Франции в начале XIX в., в эпоху империи Наполеона Бонапарта.

Апсида (греч. *apsidos* — дуга, полукруг) — полукруглая, иногда многоугольная выступающая часть здания, перекрытая полукуполом. В христианском храме апсиды строились в восточной части, в них помещался алтарь.

Арабеска (франц. *arabesque* — арабский) — европейское название орнамента средневекового искусства мусульманских стран.

Аркада (франц. *arcade*) — ряд арок, опирающихся на столбы, колонны, образующие открытые галереи.

Аркутан (франц. *arcboutant* — опорная арка) — в готической архитектуре полуарка, расположенная снаружи и передающая боковой распор сводов на наружные устои — контрфорсы.

Авангардизм – движение в художественной культуре XX В., для которого новизна выразительных средств является самоцелью. К нему относятся такие художественные течения, как сюрреализм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, литетатура “потока сознания”, ”новый роман”, театр абсурда. К музыкальному авангарду относят серийную музыку, конкретную музыку, пуантилизм, соноризм, электронную музыку.

Абстракционизм – направление в искусстве 20 – х годов, отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи и скульптуре. Основными течениями абстрактного искусства являются супрематизм, и неопластицизм создавшие упорядоченные конструкции из линий, геометрических фигур и объёмов, а также ташизм, который динамикой пятен стремился выразить стихийность и бессознательность творчества.

Аллегория – иносказание. конкретный образ, заменяющий отвлеченное понятия. Например, изображение чаши и змеи, обвивающей её – аллегория медицины.

Ампир (от *фр.-имперский*) – стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве первых трех десятилетий XIX в. опирался на художественное наследие императорского РИМА. Во времена Наполеона отличался военной эмблематикой.

Ар-деко – термин происходит от названия международной выставки декоративных искусств и ремесел, 1925г. в Париже, но утвердился в 1966г. Родился под влиянием различных источников – модерна, кубизма, абстракционизма, а также Др. Египта, Востока, Африки, и американских индейцев. Мастера прикладного искусства адаптировали бунтарские новации и традиции названных народов к вкусам среднего класса, тяготеющего к новациям. Сформировал моду, стиль жизни, индустрию развлечения. аксессуары предметы дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Архаика (греч. *archaios* — древний) — ранний этап в развитии искусства какого-либо стиля. Термин "архаика" в основном применяется к раннему периоду египетского и древнегреческого искусства.

Артефакт – всякий предмет, рассматриваемый в искусстве, в качестве художественного.

Ассоциация – связь воспринимаемого образа с представлениями нашего сознания.

Б

Базилика (греч. *basilike* — царский дом) — прямоугольное в плане, вытянутое здание, разделенное продольными рядами опор (колонн, столбов) на несколько проходов-неф0ов.

Барбизонская школа — группа французских мастеров реалистического пейзажа 30 — 60-х гг. XIX в. Получила название от деревни Барбизон, где работали некоторые представители этой группы. Барбизонцы в своем творчестве достигли ощущения связи природы с повседневной жизнью.

Барельеф (франц. *bas-relief* — букв, низкий рельеф) — вид рельефной скульптуры, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.

Барокко (итал. *barocco* от пор-туг. *baroco* — причудливый, странный) — художественный стиль, распространенный в конце XVI — середине XVIII вв. сначала в Италии, затем во Франции и др. странах Европы после эпохи Возрождения.

Батик (малайск.) — техника росписи хлопчатобумажных тканей, а также многоцветная ткань, рисунок на которую наносят этим способом.

Бельведер (итал. *belvedere* — прекрасный вид) — возвышающаяся над кровлей часть здания в виде беседки или небольшого павильона, откуда можно обозревать окрестности.

Бодегоны (испан. — *трактир, харчевня*) — жанр живописных произведений, на которых изображены кухонные сцены с немногочисленными полуфигурами людей и выделенными на переднем плане натюрмортами.

Бюст (итал., франц. *buste* от лат. *bustum* — погрудное изображение) — погрудное, чаще всего портретное (первоначально надгробное) изображение человека в круглой скульптуре.

В

Валёр (франц. *valeur* — ценность, достоинство от лат. *valere* — стоять) — в искусстве живописи или росписи тональный нюанс, минимальное, тонкое различие одного и того же цвета по светлости. Валеры достигаются техникой лессировки.

Ваяние — то же, что *скульптура*; в более узком понимании слова — высекание скульптурного произведения из камня (мрамора, гранита и др.).

Вдохновение — высший подъём творчества.

Ведута (итал. *veduta* — вид местности от лат. *videre* — видеть) — пейзаж, в котором с документальной точностью запечатлен вид определенной местности или города. Происхождение термина относится к XVIII в.

Верже (франц. *verge* — прут, палка, стержень) — сорт бумаги с водяным рисунком в виде продольных и поперечных линий.

Вернисаж (франц. *vernissage* — покрытие лаком) — торжественное открытие выставки.

Вимперг (нем. *Wimper* — ресница, то, что над глазом) — в готической архитектуре резной *фронтон* над окном или дверным проемом.

Витраж (франц. *vitrage* — оконное стекло от лат. *vitrum* — стекло) — декоративная композиция из цветного стекла в окне, двери, перегородке в виде самостоятельного *панно*. Посредством света, пропущенного сквозь витражи, создаются причудливые свето- и цветоэффекты.

Возрождение, или Ренессанс (франц. *renaissance*, итал. *rinasci-mento* — возрождение) — эпоха в развитии итальянского, а затем и европейского искусства XV — XVI вв. (*смр.* 96).

Волюта (лат. *voluta* — завиток, спираль) — архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с "глазком" в центре. В эпоху Позднего

Возрождения и барокко — архитектурная деталь, служащая для связи частей здания, обрамления порталов, дверей и окон.

Восковая живопись — техника живописи, где в качестве связующего вещества используется воск.

Выражение — это «рассеивание» в окружающей действительности, в произведениях

искусства внутренне присущего опыту того, кто выражает, опыту создателя, опыту творца.

Гармония — существенная характеристика прекрасного. Соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое, органическое целое.

Гемма — произведение глиптики, драгоценный или полудрагоценный камень с врезанными (инталия) или выпуклыми (*камея*) изображениями.

Гипостиль (греч. *hypostylos* — поддерживаемый колоннами), гипостильный зал — обширное многоколонное помещение в архитектуре Древнего Востока (Египет, Иран).

Глиптика (греч. *glypho* — вырезаю, выдалбливаю) — искусство резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, слоновой кости, стекле; один из видов декоративно-прикладного искусства, получивший широкое распространение в античности. Резные камни называются *геммами*.

Гобелен (франц. *qobelin*) — вытканый вручную ковер-картина (*шпалера*).

Горельеф (франц. *haut-relief* — высокий рельеф) — разновидность *рельефа*, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Готика, Готический стиль — (итал. *gotico*, лат. *Gothi* — готы) — художественный стиль в западноевропейском искусстве XII — XV вв., названный по имени германских племен — готов характеризующийся устремленностью к небу, вертикальностью линий, стройностью, дополнительной многоцветностью витражей, ажурным декором. Стрельчатые окна и порталы, каркасная система, обилие башен. Родился во Франции в XII в. Являясь одним из ведущих стилей Западной, и частично восточной Европы пережил несколько этапов своего развития (ранняя, лучистая, пламенеющая, поздняя готика, неоготика, псевдоготика) К концу развития усиливается дифференциация региональных школ (северная, кирпичная, итальянская, английская.)

Го-хуа (китайск. — живопись цветов; цветистое, пестрое письмо) — обобщенное название традиционной китайской живописи цветной тушью по шелку или влажной бумаге.

Граюра — 1. Печатный оттиск на бумаге с пластины (доски), на которую нанесен рисунок. 2. Вид *графики*, включающий многообразные способы ручной обработки "досок" и печатания с них оттисков.

Графика (греч. *grapho* — пишу) — вид изобразительного искусства.

Граффити (итал. *graffiti* — царапать) — современные надписи и рисунки, оставленные на стенах домов, оградах, в метро детьми или взрослыми.

Гризайль (франц. *gris* — серый) — однотонная живопись, обычно имитирующая скульптурный рельеф, выполняет роль декоративной росписи или *панно*.

Гротеск (итал. *grottesco* — причудливый) — вид орнамента, причудливо сочетающего изобразительные и декоративные мотивы. Происхождение термина связано с древнеримскими орнаментами, которые были обнаружены в "гротах" — подземных помещениях античных дворцов.

Гуманизм --- одна из самых прекрасных и великих идей, возникших в истории европейской мысли. Означает настаивание на человеческом измерении всех отношений. Эта идея постепенно входила в человеческое сознание во всем многообразии её форм. Конкретные формы гуманизма различались в зависимости от разных религий и разных исторических условий. Иногда идея гуманизма уходила из жизни, но затем возвращалась вновь, чтобы стать составной частью цивилизованного сознания. Противницей этой идеи всегда была сила, но идея гуманизма её победила, и это была победа убеждения над силой.

Д

Дадаизм (франц. *dada* — деревянная лошадка; в переносном смысле — бессвязный детский лепет) — модернистское художественное течение, существовавшее в 1916 — 1922 гг. Программные иррационализм и антиэстетизм нередко сводились к каракулям, комбинациям случайных предметов и т. п.

Декоративно-прикладное искусство — условное название, объединяющее большую группу художественных изделий, имеющих в равной мере как декоративное, так и прикладное, утилитарное использование.

Диптих (греч. *dipteros* — двойной) — две картины, связанные единым замыслом.

Дисгармония --- (от греч. *несозвучность*) --- отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие, нарушение единства, целостности системы

Диссонанс --- неблагозвучие в музыке.

Дольмен (франц. *dolmen* от бретон. *tol* — стол и *men* — камень) — памятник мегалитической культуры, погребальное сооружение эпох неолита, бронзы и раннего железа (в основном III — II тысячелетия до н. э.). Огромные каменные глыбы, перекрытые гигантской плитой.

Донжон (франц. *donjon* — главная башня) — в архитектуре средневековья — главная, отдельно стоящая башня феодального замка или сооружение в виде неприступной для врага башни.

Драма --- литературный жанр, одновременно принадлежащий театру и литературе. Спецификой являются сюжетность, конфликтность действия и его членение на сценические эпизоды, сплошная цепь высказываний персонажей, отсутствие повествовательного начала.

Драпировка (франц. *draper* — драпировать, укладывать складки одежды) — ткань, свободно падающая или собранная в красивые складки. С древнейших времен изображается как в скульптуре, так и в живописи.

Дученто (итал. *duecento* — двести) — двухсотые годы, итальянское название XIII в. — эпохи *готики* в Италии.

Ж

Жанр — разделение вида искусства по тематике или структуре произведений. В литературе это рассказ, повесть, роман. Жанры живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт.

Живопись — вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на поверхность.

И

Идеал — (от греч. *идея, первообраз*) --- идеальный образ, на который ориентируется человек, поколение, общество, цивилизация. Значение идеала в жизни людей трудно переоценить, потому что этот идеальный образ открывает людям новые горизонты, позволяет обнять мир с тоски зрения его полноты и совершенства, даёт возможность формировать каждому новое, более широкое, чем у предшественников мировоззрение. В практической жизни явление идеала существует с тех пор, как существуют люди. Как теоретическую проблему идеал впервые обозначили представители немецкой классической философии — Кант, Гегель, Шеллинг.

Иероглифы (греч. *hieros* — священный и *glyphhein* — вырезать) — египетское письмо, отличительной чертой которого является сочетание рисуночных знаков и буквенных звуковых обозначений.

Изваяние — скульптурное произведение, высеченное из камня.

Изразцы — керамические плитки для облицовки стен, каминов, полов, печей, водоемов.

Икона (греч. *eikon* — изображение, образ) — живописное изображение Христа, Богородицы, святых, сцен из Священного Писания; предмет поклонения в христианской религии (православной и католической).

Иконопись — писание *икон*, вид изобразительного искусства, зародившийся в IV в. в Византии и распространившийся на весь православный мир. В католическом искусстве писались алтарные картины.

Иконостас — стена с установленными в определенном порядке *иконами*, в православном храме отделяющая алтарную часть от помещения для молящихся.

Икэбана (японск. *Ikebana*) — традиционное японское искусство составления букета.

Импрессионизм (франц. *impression* — впечатление) — художественное направление в европейском искусстве последней трети XIX в., зародившееся во Франции.

Инкрустация (лат. *Incrusto* — покрываю слоем, корой, выкладывая мрамором) — вид украшения изделий и зданий узорами и изображениями из кусочков мрамора, керамики, металла, дерева, перламутра и т. д.

Интарсия (итал. *intarsio* — врезание) — вид *инкрустации*; способ украшения мебели при помощи разноцветных пластинок древесины, врезанных в поверхность стола, сундука или шкафа.

Интерьер (франц. *interieur* от лат. *interior* — внутренний) —

1. В архитектуре — внутреннее пространство здания или какое-либо помещение (вестибюль, фойе, зал и т. д.). 2. В живописи — жанр, достигший расцвета в XVII в. в голландском и фламандском искусстве.

К

Каллиграфия (греч. *kalligraphia* — красивый почерк) — изящное письмо, искусство рукописного шрифта, рисованный художественно выполненный шрифт.

Камея (франц. *camee* от греч. *kameos* — драгоценность) — резной драгоценный камень с выпуклым, рельефным изображением. Разновидность *гемм* с выступающим, рельефным изображением.

Кампанила (итал. *campanile* — кампанская) — в итальянской архитектуре средних веков и эпохи *Возрождения* стоящая отдельно от храма колокольная в виде четырехгранной, реже круглой башни. Свое название получила от Кампании — области на западе Италии.

Капелла (итал. *capella* — часовня) — в католической и англиканской архитектуре небольшое сооружение или отдельное помещение в храме для молитв одного знатного семейства, хранения реликвий и т. д.

Кариатида (греч. *Karyatides* — карийская дева) — скульптурное изображение стоящей задрапированной женской фигуры, поддерживающей балку перекрытия в зданиях.

Карикатура (итал. *caricare* — нагружать, преувеличивать) — изображения, в которых характерные черты людей, животных, предметов специально подчеркнуты или значительно преувеличены.

Картон (франц. *carton*, итал. *cartone* от *carta* — бумага) — материал, толстая, плотная бумага;

в другом значении большой предварительный рисунок, выполняемый в размере будущей *фрески*, *мозаики*, *витража*, *шпалеры*.

Кватроченто (итал. *quattrocento* — четыреста) — название 1400-х гг., т. е. XV столетия — периода Раннего *Возрождения* итальянской культуры.

Керамика (греч. *keramike* — гончарное искусство) — изделия и материалы из глин и их смесей с неорганическими соединениями, закрепленные обжигом. Слово происходит от названия квартала Афин, где работали гончары.

Киноварь — минеральный краситель, добываемый из сернистой ртути; название ярко-алой краски.

Китч (нем. *kitsch* — букв, халтура, дурной вкус) — изделия или произведения, не отвечающие представлениям о "прекрасном" и "изящном". Понятие "пошлого" в искусстве.

Классицизм (нем. *Klassizismus* от лат. *classicus* — классика) — художественный стиль в европейском искусстве XVIII в. — начала XIX вв.,

одной из главных черт которого было обращение к античному искусству как эстетическому эталону.

Классическое искусство — искусство Древней Греции, Древнего Рима, а также следовавшее античным канонам искусство Возрождения и классицизма.

Коллаж (франц. *collage* — приклеивание, наклейка) — техника создания картины, состоящая в применении различных наклеек из плоских (фрагменты газет, обоев, цветной бумаги) или объемных (куски проволоки, дерева, веревок) материалов.

Колорит (итал. *colorito* от лат. *color* — цвет) — система соотношений цветовых тонов.

Колосс (греч. *kolossos* — большая статуя) — скульптурное произведение гигантских размеров.

Контрфорс (франц. *contreforce* — противодействующая сила) — в архитектуре утолщение или выступающая часть стены, противодействующая силе бокового распора арки или свода.

Кора (греч. *kore* — девушка) — в древнегреческом искусстве периода *архаики* прямо стоящая статуя девушки в длинных одеждах.

Кракелюры (франц. *craquelure* — трещины) — трещины красочного слоя в произведениях живописи на холсте, а также на фарфоре и эмали.

Ксилография (греч. *xylon* — дерево и *grapho* — пишу, рисую) — вид *графики*; *гравюра* на дереве, гравирование по дереву или оттиск на бумаге с такой гравюры.

Кубизм (франц. *cubisme* от *cube* — куб) — художественное направление в европейском изобразительном искусстве начала XX в., главным образом французской живописи.

Кунсткамера (нем. *Kunstkammer* от *Kunst* — искусство) — в начале XVIII в. широко распространенные в Европе собрания редкостей, диковинок, а также помещения, где хранились эти коллекции. Кунсткамеры — прообразы современных музеев.

Курос (греч. *kuros* — юноша) — в древнегреческом искусстве периода *архаики* статуя юноши-атлета, как правило, обнаженного.

Л

Левкас (греч. *levkas* — фон, основание, подготовка) — в древнерусском искусстве грунт под роспись; для *фресок* — из мела с глиной, поверх которого наносится слой извести с толченым кирпичом или органическими наполнителями; для *икон* приготавливается грунт из мела с рыбьим клеем.

Лессировка (нем. *lasieren* — подкрашивать) — нанесение тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх просохшего плотного слоя.

Линогравюра (франц. *graver* — вырезать) — *гравюра* на линолиуме либо на сходном с ним материале (пластике).

Литография (греч. *lithos* — камень и *grapho* — пишу) — вид печатной *графики*, основанный, в отличие от *гравюры*, на технике плоской печати, при которой поверхность специального литографского камня обрабатывается жировым карандашом и тушью; после травления за жиренные участки камня

принимают краску а пробельные и протравленные кислотой оказываются к ней невосприимчивы.

Лубок (др. прусск. *lubo* — кора, лыко) — лубочные, или народные, картинки; народная (самодельная) деревянная *гравюра*. Получила распространение на Руси с XVII в., включала изображение и пояснительные надписи, отличавшиеся иносказательностью и юмором, оттиски часто раскрашивались от руки.

М

Мавзолей (греч. *Mausoleion* — гробница правителя Мавсола в Галикарнасе, середина IV в. до н. э.) — монументальное погребальное сооружение.

Мавританский стиль (лат. *Mauretania* — Мавритания) — обобщающее название искусства арабских племен, называвшихся в средневековье маврами и населявших в V — VII вв. Северо-Западную Африку, а с VIII в. завоевавших Пиренейский полуостров.

Маньеризм (итал. *manierismo* — вычурность, манерничанье) — господствующее художественное направление в европейском искусстве конца XVI в. Представители этого направления в своем творчестве не следовали природе, а старались выразить субъективную идею образа, рожденного в душе.

Маринисты (лат. *marinus* — морской) — художники, мастера пейзажа, изображающего море.

Маркетри (франц. *marqueterie* — испещренный знаками, меченый, отмеченный печатью) — вид *мозаики* из фанерных пластинок, которые наклеиваются на основу (деревянную мебель, панно и др.). Наивысшего расцвета искусство маркетри достигло в XVII — XVIII вв. во Франции и Германии.

Меандр (греч. *Maiandros* — Меандр, греч. название извилистой реки в Малой Азии) — ленточный орнамент, широко распространенный в классической архитектуре и декоративно-прикладном искусстве.

Мезолит (греч. *mesos* — средний и *lithos* — камень) — среднека-менный век — переходный период от древнекаменного века (*палеолита*) к новому каменному веку (*неолиту*), т. е. примерно между XII и VIII тысячелетиями до н. э.

Мечеть (арабск. *masdzid*) — мусульманский храм.

Минарет (турецк. *minara* от арабск. *manara* — маяк) — высокая башня при *мечети*. Формой напоминает маяк (отсюда название).

Миниатюра (франц. *miniature* от лат. *minium* — киноварь, красная краска) — произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и тонкостью художественных приемов. Первоначально — изображение, сопровождавшее текст средневековых рукописей. Заглавные буквы таких рукописей еще со времен древнеегипетских папирусов писались красной краской (отсюда название).

Модерн (франц. *moderne* от лат. *modernus* — новый, современный) — название оригинального художественного стиля конца XIX — начала XX вв.

Мозаика — изображение или узор, созданные из одинаковых или различных по материалу частиц (камень, керамическая плитка и др.).

Муар (франц. *moire* — волнообразный, с разводами) — рисунок с волнообразными градациями тона. Первоначально — вид шелковой ткани с волнистыми разводами. В широком смысле слово "муар" означает "серый цвет с переливами".

Н

Наивное искусство — творчество мастеров, не получивших профессиональной подготовки, однако участвовавших в общем художественном процессе конца XIX — XX вв.

Натурализм (франц. *naturalisme* от лат. *natura* — природа, естество) — тенденция к максимально точному изображению отдельных явлений действительности во всей их полноте без обобщения связей и отношений с другими явлениями.

Натюрморт (франц. *nature morte* — мертвая природа) — жанр изобразительного искусства; изображение окружающих предметов.

Неоклассицизм — *классицизм* второй половины XVIII — первой трети XIX вв. В отличие от классицизма XVII — первой половины XVIII вв. неоклассицизм противопоставляет некие "вечные" эстетические ценности реальности. Его отличают величавость форм и образов, не имеющих конкретно-исторического содержания.

Неолит (от греч. *neos* — новый и *lithos* — камень) — новый каменный век, последняя, заключительная эпоха каменного века от 8 до 4 000 лет до н. э.

Неф (франц. *nefor* лат. *navis* — корабль) — один из нескольких (обычно трех) проходов, на которые делят внутреннее пространство христианского храма — *базилики*; продольные ряды (обычно два) столбов или колонн.

Нэцкэ (япопск.) — в декоративно-прикладном искусстве позднесредневековой Японии скульптурные *миниатюры* из дерева, камня, кости, металла.

Ню (франц. *nu* от лат. *nudus* — нагой, обнаженный) — жанр изобразительного искусства, посвященный обнаженному (преимущественно женскому) телу.

Нюанс (франц. *nuance* — оттенок) — тонкое, минимальное различие качества формы: размера, тона, цвета, фактуры.

О

Одигитрия (греч. *Odiqitria* — Путеводительница) — в византийском искусстве иконографический тип Богоматери с поднятой для благословения правой рукой, с младенцем Иисусом.

Оклад — декоративное покрытие иконы или книжного переплета, распространенное со средних веков.

Оп-арт (англ. *op-art* от *optical art* — оптическое искусство) — художественное направление в искусстве Западной Европы и США середины XX в., основывающееся на использовании оптических эффектов (главным образом в *графике*).

Оттенок — градация тона, *нюанс*, одно из средств создания художественных произведений.

Офорт — (франц. *eau-forte* — крепкая водка, т. е. азотная кислота) — вид *гравюры* на металле, в котором углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металлов кислотами.

П

Пагода (нем., франц. *pagode* от португ. *pagoda* от малайск.) — здание буддийского или индуистского храма в форме многоярусной, суживающейся кверху башни. Пагоды строились в средневековье в странах Юго-Восточной Азии.

Палаты — в средневековой русской архитектуре богатое жилое каменное здание с большим количеством помещений, иногда в два этажа и более.

Палаццо (франц. *palais* — изысканный вкус, дворцовый от лат. *Palatinus mons* — Палатинский холм в Риме, где находились его самые знаменитые дворцы) — тип городского дворца-особняка эпохи *Возрождения*.

Палеолит (греч. *palaios* — древний и *lithos* — камень) — древнейший период каменного века, от 1 миллиона до 12 тысяч лет до н. э.

Палитра (от франц. *palette*) — небольшая тонкая и легкая доска, на которой художник смешивает краски во время работы, часто имеет отверстие для большого пальца руки. Также палитрой называют перечень красок, которыми пользуется художник.

Панно (франц. *panneau* — доска, щит) — 1. Участок стены, выделенный обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента и т. п.) и заполненный живописным или скульптурным изображением. 2. Картина, исполненная маслом, *темперой*, для украшения определенного участка стены, потолка.

Панорама (греч. *pan* — все и *horama* — вид, зрелище) — тип изобразительной композиции, охватывающей широкое пространство.

Пантеон (греч. *pan* — все и *theos* — бог) — храм всех богов — тип античного храма, посвященного всем богам, как правило, круглого в плане, что выражало идею их равноправия.

Парсуна (искажение слова персона, лат. *persona* — личность) — название произведений русской, украинской, белорусской портретной живописи второй половины XVI — XVIII вв.

Пастель (лат. *pasta* — тесто) — 1. Живопись мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из сухого красочного порошка. 2. Произведения, выполненные в этой технике.

Патина (итал. *patina* — пленка) — пленка различных оттенков (от зеленого до коричневого), образующаяся на поверхности изделий из меди, бронзы, латуни в результате коррозии металла.

Патио (ит. *patio* от лат. *pateo* — открытый) — в архитектуре итальянского *Возрождения* небольшой внутренний двор, закрытый со всех сторон, окруженный аркадой; непременная часть городского *палаццо*.

Пейзаж (франц. *païs* — страна, местность) — жанр изобразительного искусства, а также отдельные произведения этого жанра. Художники-пейзажисты изображают природу во всех ее многочисленных проявлениях.

Периптер (греч. *peripteron* от *peri* — вокруг *Hpteron* — боковая колоннада) — тип античного храма, прямоугольного в плане, со всех четырех сторон окруженного колоннадой.

Пиета, Пьета (унар. *pieta* от лат. *pietas* — сострадание, милосердие, любовь, нежность) — в христианском искусстве изображение сцены сострадания, оплакивания тела Христа после снятия с креста.

Пинакотека (греч. *pinakotheke* от *pinakos* — доска, картина и *theke* — вместилище) — в Древней Греции хранилище картин, писанных восковыми красками на досках, позднее — название картинных галерей или крупных собраний живописи.

Пламенеющая готика (франц. *gothique flamboyant* от *flamme*, лат. *flamma* — пламя, огонь и *gothi* — готы; см. *готика*, *готический стиль*) — искусство позднего, завершающего этапа развития готического стиля.

Пластические искусства — понятие, объединяющее виды искусства, произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь во времени. Существуют изобразительные пластические искусства: *живопись*, *графика*, *скульптура*, монументальное искусство, фотоискусство и неизобразительные: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование.

Пленэр (франц. *plein air* — букв. открытый воздух) — термин, обозначающий передачу живописными средствами всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и атмосферы.

Подмалёвок — в живописи (главным образом масляной) предварительная проработка картины общим тоном или несколькими тонами с расчетом на просвечивание их сквозь верхние слои краски.

Полиптих (от греч. *poly* — много *iptychos* — часть) — 1. Несколько картин, связанных единым замыслом. 2. В искусстве Византии и средневековья многочастная *икона*, складень, реликварий.

Поп-арт (англ. *pop art* от *popular art* — популярное) — художественное направление в искусстве Западной Европы и США 1960-х гг.

Портал (от лат. *porta* — вход, ворота) — архитектурно оформленный вход в общественное здание, дворец, церковь и т. п.

Портик (от лат. *porticus* — крытый ход, навес) — крытый проход, образованный колоннадой или *аркадой* и расположенной параллельно им стеной.

Портрет (франц. *portrait* — изображение) — изображение, создающее образ какого-либо человека или группы людей, существовавших или существующих. Портрет — один из наиболее популярных жанров живописи, скульптуры и графики. Различают портреты: станковые (картины, бюсты, графические листы) и монументальные (фрески, мозаики, статуи); парадные и интимные, погрудные, в полный рост, анфас, в профиль и т. д.

Постимпрессионизм (франц. *postimpressionisme* от лат. *post* — после; см. *импрессионизм*) — общее обозначение различных художественных течений и

направлений в искусстве XX в., главным образом в живописи Франции, возникших после кризиса импрессионизма.

Потир (греч. *poleg* — чаша, бокал) — сосуд для причастия с вином и водой, символически претворяющимся в кровь Христову.

Прерафаэлиты (англ. *pre-raphaelites* от лат. *prae* — перед и *Raphael* — имя художника) — художественное направление в европейском искусстве середины XIX в.

Примитивизм (лат. *primitivus* — первый, самый ранний) — в изобразительном искусстве XIX — XX вв. тенденция сознательного обращения к формам примитива — произведений первобытного, средневекового, народного искусства, детского творчества.

Пропилеи (итал. *propylaea* от греч. *propylon* — перед воротами) — в Древней Греции парадные ворота, обрамляющие вход на территорию *Акрополя* и образованные колоннами.

Проторенессанс (греч., лат. *protos* — первый; см. *Ренессанс*) — этап в истории итальянской культуры (XIII — начало XIV вв.), предшествовавший эпохе Возрождения. Характерные черты проторенессанса: отражение реальности, светское начало и интерес к античному наследию.

Пуантилизм (франц. *pointillisme* от *point* — точка) — художественный прием в живописи: письмо отдельными четкими мазками (в виде точек или мелких квадратов), наносящими на холст чистые краски в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя.

Путти, Путто (итал. *putto* от лат. *putus* — маленький мальчик, крошка) — в искусстве *Возрождения*, *классицизма* и *барокко* изображение обнаженных мальчиков, в образе которых совместились черты античного амура и христианского ангела.

Растительный орнамент — вид орнамента, основными мотивами которого являются стилизованные цветы, побеги, листья и ветви растений.

Реализм (франц. *realisme* от лат. *realis* — вещественный) — в искусстве: правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества.

Регионализм (англ. *regional* — местный, областной) — течение в живописи США 1930 — 1940-х гг.

Реликварий (лат. *reliquiae* — реликвии, ценные останки) — форма драгоценного ларца — дароносица, вместилище реликвий в католической церкви.

Рельеф (франц. *relief*, итал. *rilievo* от лат. *relevare* — приподнимать) — вид *скульптуры*, в котором изображение является выпуклым (или углубленным) по отношению к плоскости фона.

Ренессанс (франц. *renaissance*, итал. *rinascimento* — возрождение) — то же, что *Возрождение*.

Ретабло (лат. *retro* — за и *tabula* — доска) — деревянный, мраморный или алебастровый заалтарный образ больших размеров в испанских и латиноамериканских церквах XV — XVIII вв.

Рефлекс (лат. *reflexus* — отогнутый назад) — в природе отражение света в тенях предметов. В изобразительном искусстве используются тональные и цветовые рефлексы для выявления объемности формы их связи с пространственной средой.

Рисунок — изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна. Рисунок обычно создается одним цветом или с ограниченным использованием разных цветов. Рисунок лежит в основе всех видов художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф).

Рокайль (франц. *rocaille* — раковина, букв. — мелкий, дробленый камень) — мотив орнамента в форме завитка раковины. Термин "рокайль" дал название стилю *рококо*.

Рококо (франц. *rococo* — вычурный, причудливый от *rocaille*; см. *рококо*) — художественный стиль в искусстве Франции второй четверти — середины XVIII в..

Романизм (лат. *romanus* — римский) — направление в нидерландском искусстве XVI в., основанное на стремлении обновить национальное искусство путем заимствования идеалов и образов итальянского *Возрождения*.

Романский стиль (лат. *Romanum* — римский) — стиль связанный с античной культурой Рима; получил распространение в период раннего европейского средневековья X — XII вв.

Романтизм (франц. *romantisme* от лат. *Romanum* — римский) — направление, тенденция в развитии европейского искусства первой половины XIX в.

Ротонда (итал. *rotonda* от лат. *rotundo* — круглая) — круглая в плане постройка (храм, мавзолей, павильон), обычно увенчанная куполом.

Руст (лат. *rusticus* — простой, грубый, неотесанный) — тесаный камень, лицевая поверхность которого оставляется грубо околотой, обычно лишь с узким более гладким кантом по краям. Кладка из таких камней называется рустовкой.

Салон (франц. *salon* от итал. *salone, sola* — зал от лат. *salum* — открытое море, простор) — в искусстве французского интерьера конца XVIII — XIX вв. большая парадная гостиная, помещение для приема гостей в богатом аристократическом доме. Позднее название литературно-художественных собраний, проходивших в таких комнатах. Салоном также стали именоваться официальные художественные выставки, учрежденные Королевской академией в Париже в 1667 г.

Сангина (лат. *sanguinis* — кровь), сангин — материал и инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Натуральная сангина — так называемый красный мел.

Сань-цай (китайск. *san sai* — трехцветный) — вид росписи китайской керамики в три цвета (синим, красным, черным), получившей распространение в XV в.

Свастика (санскр. *svastike*) — знак в форме равноконечного креста с загнутыми под прямым углом концами. В странах Востока — древний

символ вечного движения, т.е. изображает вращательное движение в одну сторону. Элемент орнамента, который повлиял на формирование древнегреческого *меандра*.

Свинцовый карандаш — штифт для рисования, вставленный в металлический футляр; при нажиме на бумагу оставлял не яркий, но четкий след. Применялся в XIII — XVII вв. для подготовительных набросков *портретов*.

Сграффито (итал. *sgraffito* — букв. выцарапанный) — способ монументально-декоративной живописи, при котором рисунок процарапывался по верхнему слою штукатурки до обнажения нижнего, контрастного по цвету слоя.

Семь чудес света — в древности египетские пирамиды, висячие сады Семирамиды, храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский, Фаросский маяк в Александрии.

Сецессион (нем. *Secession* от лат. *secessio* — отделение, уход) — название ряда немецких и австрийских художественных объединений конца XIX — начала XX вв., противопоставивших себя *академизму*. Стремление художников сецессиона обновить искусство сыграло существенную роль в формировании общеевропейского стиля *модерн*. То же, что в Германии югендстиль, во Франции — ар-нуво.

Символизм — художественное направление в искусстве конца XIX — начала XX вв.

Скульптура (лат. *sculptura* от *scalpere* — вырезать, высекать) — вид изобразительного искусства, заключающийся в вырезании или высекании объемного, трехмерного изображения из твердого материала.

Смальта (итал. *smalto* от лат. *smaltum* — плавленный) — цветное непрозрачное стекло, применяемое при изготовлении *мозаики*.

Соус (франц. *sauce* — соус, подливка от лат. *salsus* — подсоленная похлебка) — материал для рисования, состоящий из очень мелкого и мягкого черного порошка сажи с примесью клея.

Спас — в древнерусском искусстве образ, изображение Христа Спасителя на *иконе, фреске, мозаике*.

Станковое искусство — термин, обозначающий произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер и значение, не предназначенные непосредственно для какого-то сооружения, изделия и т. д.

Стаффаж (нем. *staffage* от *staff* — устанавливать, окружать, устраивать) — второстепенные мелкомасштабные изображения людей и животных в живописи и графике.

Стела (греч. *stèle* — столб) — вертикально поставленная каменная плита с надписью, рельефным или живописным изображением.

Стукко (нем. *stucco* от итал. *stucco* — отделывать) — искусственный мрамор, материал для лепных и отделочных работ в интерьере, штукатурка высокого класса.

Супрематизм (лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском изобразительном искусстве России, основанное в 1913 г. Казимиром Малевичем; разновидность геометрического абстракционизма.

Сухая игла — разновидность углубленной *гравюры*, в которой изображение создается не травлением кислотой, как в *офорт*, а непосредственным процарапыванием линий и штрихов иглой по металлу, как правило, мягкому цинку.

Сфинкс (греч. *sphinx* — удушающий дух смерти) — 1. В Древнем Египте статуя фантастического существа с головой человека (часто изображение фараона) и телом льва. 2. В древнегреческой мифологии — чудовище с головой женщины, туловищем льва и громадными крыльями.

Сfumато (итал. *sfumato* — затуманенный от лат. *fumus* — дым, туман) — прием в живописи: смягчение очертаний предметов и фигур, позволяющее передать окутывающий их воздух. Введен в обиход в эпоху *Возрождения* Леонардо да Винчи.

Сюжет (франц. *Sujet* — предмет) — в изобразительном искусстве события, ситуация, изображенные в произведении и обычно обозначенные в его названии.

Сюрреализм (франц. *surrealisme* от *sur* — на, за; см. *реализм*) — художественное направление в европейском и американском искусстве первой половины XX в.

Ташизм (франц. *tache* — пятно) — художественное течение в живописи середины XX в., заключающееся в свободном от какой-либо логики бессознательном оперировании линиями, пятнами, мазками. Другое название — абстрактный экспрессионизм.

Тектоника (греч. *tektonike* — строение, искусство построения), архитектурная — отражение конструкции предмета или постройки в их художественном образе. Присутствует во всех видах искусства, но особенно в архитектуре.

Темпера (итал. *tempera* от лат. *temperare* — смешивать краски) — живопись красками, в основе которых эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведенного на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом.

Терракота (итал. *terracotta* — букв. обожженная глина) — вид *керамики*, неглазурованные изделия из обожженной цветной (кремовой, желтой, красной, коричневой, черной) глины с пористым черепком.

Тондо (итал. *tondo* — круглый) — картина или рельеф, круглые по форме.

Торс (итал. *torso* — пень от греч. *thyrsos* — стебель, побег, ветка) — скульптура, изображающая часть человеческого тела — туловища (без головы, рук и ног).

Треченто (итал. *trecento* — триста от лат. *trecentuni*) — трехсотые годы, итальянское название XIV в., культуры итальянского *проторенессанса*.

Триада Витрувия (греч. *triados* — тройной, тройственный) — три закона архитектуры, сформулированные древнеримским зодчим Витрувием в

трактате "Об архитектуре" (I в.): "Прочность, польза, красота (*flrmitas, utitas, venustas*)".

Триптих (греч. *triptyches* — тройной, сложенный втрое) — произведение изобразительного искусства, состоящее из трех частей, объединенное общей художественной идеей, темой или сюжетом.

Троица — в христианском искусстве название композиции, изображающей триединую сущность Бога (Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой) в виде трех ангелов-странников, каковыми они явились праведнику Аврааму в сцене, описанной в Ветхом Завете Библии.

У,Ф

Увражи (франц. *ouvrage* — искусно выполненная вещь) — название дорогого художественного издания, обычно альбома *гравюр* большого формата с видами городов или *пейзажами*, а также сами эти гравюры.

Укиё-э (японск. — картины повседневной жизни) — художественное направление в гравюре на дереве (см. *ксилография*) Японии XVIII - XIX вв.

Фахверк (нем. *Fachwerk* — каркасная конструкция) — в средневековой европейской архитектуре техника кладки стен, представляющая собой деревянный каркас, заполненный камнем или кирпичом с цементным раствором.

Фаюмский портрет — серия портретов религиозно-культового назначения, получивших название по месту первой находки (1887) — оазис Фаюм в Египте; датируется I в. до н. э. — IV в.

Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца, одного из центров керамического производства) — изделие из тонкой керамики (чаще всего белое), покрытое прозрачной глазурью.

Фибула (лат. *fibula* — скоба, зажим, заколка) — латинское название пряжки с булавкой для застежки одежды.

Филигрань (*wrzn.filiqrana* от *ju xv.filum* — нить и *qranum* — зерно) — техника ювелирной обработки металла, состоит в напайании тонкой нити (проволоки) и мелких зерен (шариков), как правило из драгоценных материалов, создающих сложный узор.

Фовизм (*фр. fauv., /aue* — дикий) — течение во французской живописи начала XX в. На первый план у фовистов выдвинулась самодовлеющая ценность живописных приемов — выразительность интенсивного красочного пятна.

Фреска (итал./resco — свежий, сырой) — 1. Техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке. 2. Произведение, выполненное в этой технике.

Фронтон (лат. *frontis* — лоб, лицо, лицевая сторона) — торец двухскатной крыши или свода.

Функционализм (лат. *fuctio* — исполнение, совершение) — художественное направление, проявившееся в архитектуре и прикладном искусстве начала XX в..

Футуризм (*nxv.futurum* — будущее) — художественное направление в искусстве начала XX в., главным образом в Италии и России.

Х,Ц,Ч

Холст — ткань грубого, крупного переплетения из льна, пеньки или джута. В живописи натянутый на подрамник холст называют полотном и предварительно грунтуют.

Хоры (греч. *choros* — место площадка) — первоначально, в Древней Греции площадка для танцев, затем в византийской и древнерусской архитектуре — балкон, второй ярус в интерьере храма, предназначенный для царской (княжеской) семьи и почетных гостей.

Царские врата — в православных храмах центральный вход за алтарную преграду, часть *иконостаса*.

Циклопическая кладка

(греч. *kyklops* — круглоглазый; в древнегреческой мифологии — великан с одним глазом посередине лба) — остатки древних стен и укреплений, сложенных из огромных каменных глыб, которые, по преданию, могли возвести только великаны-циклопы (киклопы).

Цоколь (итал. *zoccolo*) — основание стены, столба, колонны. Поэтому первый этаж здания, оформленный как фундамент, называют цокольным.

Чайтья — буддийское культовое сооружение в Индии; храм, вырубленный в скале.

Часовня — небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря; то же, что *капелла*.

Часослов — в православной церкви книга с текстами молитв и указанием времени их чтения.

Чиппендейл (англ. *Chippendale*) — стиль мебели, возникший в Англии в середине XVIII в. Название получил по фамилии английского мастера, создавшего этот тип *мебели*, Томаса Чиппендейла (1718— 1779).

Чурригереско — испанский вариант барокко XVII — XVIII вв. Название произошло от фамилии испанского зодчего Хосе Чурригеры (1665 - 1725).

Ш

Шарж (франц. *charge* — букв, тяжесть, нагрузка) — жанр изобразительного искусства, в котором подчеркиваются, выделяются или преувеличиваются наиболее характерные особенности изображаемого. Шарж всегда связан с мягкой иронией и юмором. Этим он отличается от *карикатуры*. Крайняя степень шаржирования — *гротеск*.

Шатёр — в архитектуре остроконечное покрытие зданий в виде четырехгранной или восьмигранной пирамиды.

Шелкография — техника печати, переноса, перевода, тиражирования цветных или черно-белых рисунков на любую поверхность (бумагу, металл, дерево, ткань, стекло, керамику) через шелковое сито.

Шинуазери, шинуазри (франц. *chinoiserie* — китайщина) — изобразительный стиль искусства французского *рококо*; так называемая китайщина, вошедшая в моду примерно с 1720-х гг. Стилизация под китайское искусство в живописных картинах, панно, росписях, *шпалерах* и фарфоре.

Шпалера (нем. *Spalier* от итал. *spalliera* — ряд деревьев) — первоначально в искусстве парков XVII в. прямые ряды стриженных кустов и деревьев, затем — декоративные ткани или безворсовые настенные ковры, вытканые ручным способом. Изображение создается цветными нитями (шерсть, шелк, иногда металлические, серебряные и золотые нити), закрывающими неокрашенную основу (шерсть, лен).

Э,Ю

Эклектика (греч. *eklektikos* — выбирающий), эклектизм — соединение разнородных художественных элементов, составляющее сложный по составу "стиль".

Экспрессионизм (франц. *expressionisme*) — художественное течение в искусстве первой трети XX в., главным образом в живописи.

Экстерьер (лат. *exterior* — внешний, наружный) — внешний вид какого либо объекта: здания сооружения, изделия; противоположное понятие *интерьер* — вид изнутри.

Эллинизм, эллинистический — исторический период в развитии античной культуры, который следует отличать от древнегреческого (эллинского). Его содержание заключается в распространении греческой культуры на соседние с ней территории Передней Азии, Причерноморья, Египта. Эллинистическая культура характеризуется слиянием традиций древнегреческой классики и восточных культур.

Эрмитаж (франц. *ermitage* — уединенное место) — во французской архитектуре XVIII в. загородный дом, парковый павильон в уединенном месте для общения в небольшом, узком кругу друзей.

Эрререско — название художественного стиля периода Высокого Возрождения в Испании (XVI в.) по имени архитектора Хуана де Эрреры (1530 - 1597), совмещавшего в своих произведениях черты *мавританской*, *готической* и классической итальянской архитектуры.

Эстамп (франц. *estampe* — отпечаток от нем. *Stampe*, итал. *stampa* — печать) — оттиск на бумаге с печатной формы, лист, отпечаток; вид художественной печати, выполняемой самим автором или мастером. В этом виде печати каждый оттиск (эстамп) является не копией, а оригиналом.

Эскиз (лат. *schedium* — поэтический экспромт, первый) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его части.

Этюд (франц. *etude* от лат. *studium* — старание, усердие) — художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры для тщательного ее изучения.

Ювелирное искусство — искусство обработки драгоценных камней и металлов и изготовление украшений, а также миниатюрное, тонкое искусство вообще.

Югендстиль (нем. *jugendstil* от *jugend* — молодой) — "*Jugend*" — название журнала, вокруг которого группировались молодые прогрессивные немецкие художники начала XX в., который дал название художественному стилю; то же, что *модерн*.

Тестовые задания для самопроверки

Вариант 1

1. В рамках какой науки зародилась эстетика?
 - а) истории;
 - б) философии;
 - в) этики;
 - г) археологии.

2. Какая категория эстетики традиционно рассматривалась в теоретических рассуждениях?
 - а) комическое;
 - б) прекрасное;
 - в) эстетический вкус;
 - г) эстетическая потребность.

3. Задача эстетики заключается в формировании:
 - а) нравственной позиции личности;
 - б) художественных способностей;
 - в) способности воспринимать красоту;
 - г) умения критиковать.

4. Для изучения какой сферы духовного мира человека А. Баумgarten выделил эстетику?
 - а) воли;
 - б) памяти;
 - в) чувств;
 - г) разума.

5. Разновидностью прекрасного является:
 - а) героическое;
 - б) экстравагантное;
 - в) симпатичное;
 - г) грациозное.

6. Оттенком и проявлением комического не является:
 - а) гротеск;
 - б) фарс;

- в) комикс;
- г) конференс.

7. Что не влияет на формирование эстетического вкуса?

- а) генетическая предрасположенность;
- б) личные склонности;
- в) естественная культурная среда;
- г) культурный опыт.

8. В структуру эстетического сознания не входит:

- а) эстетический вкус;
- б) эстетическая потребность;
- в) эстетическая оценка;
- г) эстетическая практика.

9. Представление о высшей гармонии и совершенстве в действительности и в культуре, которое становится целью, критерием и вектором деятельности человека, - это определение:

- а) эстетического идеала;
- б) прекрасного;
- в) эстетики;
- г) дизайна.

10. Высшей формой эстетической деятельности является:

- а) этикет;
- б) искусство;
- в) икебана;
- г) дизайн.

11.Художественное творчество является:

- а) высшей формой эстетической деятельности;
- б) примитивной формой эстетической деятельности;
- в) синонимом эстетической деятельности;
- г) видом внеэстетической деятельности.

12.Какой из видов искусства относится к временным?

- а) монументальная скульптура;
- б) художественная литература;
- в) театр;

г) танец.

13. Изобразительное искусство воздействует на человека:

- а) визуально;
- б) аудиально;
- в) тактильно (через осязание);
- г) иным образом.

14. Какая функция принадлежит искусству?

- а) компенсаторная;
- б) семиотическая;
- в) исправительная;
- г) организационная.

Вариант 2

1. Когда в обиходе появился термин «эстетика»?

- а) VI в. до н. э.;
- б) XVII в.;
- в) XVIII в.;
- г) XX в.

2. Какая категория имеет в современной теоретической эстетике фундаментальное значение?

- а) эстетическое;
- б) искусство;
- в) эстетический вкус;
- г) прекрасное.

3. Кто впервые ввел в научный обиход термин «эстетика»?

- а) Сократ;
- б) Леонардо да Винчи;
- в) А. Баумгартен;
- г) М. Хайдеггер.

4. Какое из определений эстетики неверно?

- а) эстетика - наука о прекрасном;
- б) эстетика - теория искусства;
- в) эстетика - учение о красоте вокруг нас;

г) эстетика - то же, что этика.

5. Едкая и язвительная ирония - это:

- а) сатира;
- б) сарказм;
- в) гротеск;
- г) анекдот.

6. Разновидностью прекрасного является:

- а) героическое;
- б) экстравагантное;
- в) симпатичное;
- г) грациозное.

7. Какая из категорий определяется как «система эстетических предпочтений и ориентации, основанная на культуре личности и на расширении эстетического опыта»?

- а) эстетическое чувство;
- б) эстетический идеал;
- в) эстетическая оценка;
- г) эстетический вкус.

8. Кульминацией эстетического чувства является:

- а) катарсис;
- б) нонсенс;
- в) пафос;
- г) перформанс.

9. В структуру эстетического сознания входит:

- а) совершенство;
- б) вдохновение;
- в) восприятие;
- г) великолепие.

10. Сферой художественного творчества является:

- а) природа;
- б) промышленное производство;
- в) искусство;
- г) быт.

11. В широком смысле под эстетическим воспитанием понимается формирование:

- а) навыков игры на музыкальных инструментах, умения рисовать и петь;
- б) эстетического отношения к действительности;
- в) культуры посещения театров и музеев;
- г) умения вести себя за столом.

12. С какой из перечисленных стадий начинается творческий процесс?

- а) игровое начало;
- б) непосредственная работа над произведением;
- в) продуктивная эстетическая интуиция;
- г) формирование художественного замысла.

13. Гравюра и литография - это жанры:

- а) графики;
- б) живописи;
- в) скульптуры;
- г) музыки.

14. К синтетическим видам искусства не относится:

- а) театр;
- б) балет;
- в) цирк;
- г) садово-парковое искусство.

Вариант 3

1. В каких философских учениях оформились первые эстетические идеи?

- а) в китайском;
- б) индийском;
- в) древнегреческом;
- г) русском.

2. Эстетика - это наука о:

- а) месте и роли морали в человеческой культуре;
- б) сущности общечеловеческих ценностей;
- в) происхождении художественной критики;
- г) формировании художественных способностей.

3. Какая эстетическая категория выступает оппозицией прекрасному?

- а) комическое;
- б) низменное;
- в) трагическое;
- г) безобразное.

4. В чем ярче всего отражается понимание человеком гармонии и красоты?

- а) искусстве;
- б) быту;
- в) сфере труда;
- г) во время проведения праздников.

5. Какая из эстетических категорий выражает отрицательные стороны действительности?

- а) трагическое;
- б) безобразное;
- в) возвышенное;
- г) прекрасное.

6. Категория комического в искусстве не выражается в жанре:

- а) пародии;
- б) карикатуры;
- в) гимна;
- г) эпиграммы.

7. Разновидностью возвышенного является:

- а) грациозное;
- б) грандиозное;
- в) ироническое;
- г) изящное.

8. Укажите неверную характеристику эстетического идеала:

- а) является представлением о высшей гармонии и совершенстве;
- б) совпадает с действительностью;
- в) становится целью деятельности человека;
- г) составляет предмет человеческих устремлений.

9. Что не является объективной характеристикой эстетического чувства?

- а) эстетическое чувство служит эмоциональным выражением;
- б) направлено на некий предмет;
- в) является способностью получать эстетические впечатления;
- г) проявляется только по отношению к произведениям искусства.

10. Что изучает эстетика действительности?

- а) искусство;
- б) окружающий мир в его значении для человека;
- в) промышленное производство;
- г) художественное творчество.

11. Какое из перечисленных выразительных средств не присуще архитектуре как виду искусства?

- а) ритм;
- б) тембр;
- в) масштабность;
- г) композиционность.

12. К изобразительным искусствам не относится:

- а) хореография;
- б) живопись;
- в) графика;
- г) скульптура.

13. Гедонистическая функция искусства служит:

- а) для предсказания будущего;
- б) духовного наслаждения;
- в) воспитания;
- г) информирования.

14. Барельеф и горельеф - это виды:

- а) графики;
- б) скульптуры;
- в) архитектуры;
- г) ювелирного дела.

Вариант 4

1. На каком из исторических этапов эстетические взгляды были частью собственно философского учения?
 - а) античность;
 - б) средневековье;
 - в) Возрождение;
 - г) современность.

2. Когда категория «эстетическое» стала серьезно изучаться?
 - а) VI в. до н. э.;
 - б) XVII в.;
 - в) XVIII в.;
 - г) XX в.

3. По законам какой эстетической категории происходит освоение мира в технической эстетике?
 - а) прекрасного;
 - б) безобразного;
 - в) трагического;
 - г) комического.

4. Свойством прекрасного является:
 - а) совершенство;
 - б) безобразное;
 - в) роскошь;
 - г) блеск.

5. Форма отражения комического в искусстве - это:
 - а) триллер;
 - б) фарс;
 - в) катарсис;
 - г) перформанс.

6. Кто впервые теоретически осмыслил отражение категории безобразного в искусстве?
 - а) Аристотель;
 - б) Сократ;
 - в) Цицерон;
 - г) Лев Толстой.

7. Какой из жанров искусства не обращается к проявлениям возвышенного?

- а) эпopeя;
- б) героическая поэма;
- в) пародия;
- г) гимн.

8. Что составляет социальный аспект эстетического идеала?

- а) развитие музыкальных способностей;
- б) формирование критического взгляда на жизнь;
- в) становление личности;
- г) стремление жить красиво.

9. Промышленным видом эстетической деятельности является:

- а) художественное творчество;
- б) индивидуальное производство товаров потребления;
- в) выработка эстетического вкуса;
- г) дизайн.

10. В центре внимания эстетики искусства находится:

- а) организация труда;
- б) повседневная жизнь человека;
- в) художественное творчество;
- г) отношения между субъектами хозяйствования.

11. В рамках какой функции искусство выступает как утешение?

- а) познавательной;
- б) воспитательной;
- в) коммуникативной;
- г) компенсаторной.

12. Кантата и оратория - это жанры:

- а) живописи;
- б) архитектуры;
- в) литературы;
- г) музыки.

13. Театр называют зрелищным, или синтетическим искусством. Что не включается в театральный синтез?

- а) режиссерская трактовка;
- б) актерское исполнение;
- в) приемы монтажа;
- г) авторское содержание.

14. Какой вид искусства относится к пространственным?

- а) театр;
- б) музыка;
- в) художественная литература;
- г) архитектура.

Вариант 5

1. Где сформировались первые научные представления о прекрасном?

- а) в Древнем Риме;
- б) в Древней Греции;
- в) в Древней Индии;
- г) в Италии эпохи Возрождения.

2. Слово «эстетика» означает:

- а) красота;
- б) прекрасное;
- в) чувственное восприятие;
- г) моральная непогрешимость.

3. Что является свойством прекрасного?

- а) пафос;
- б) юмор;
- в) гармония;
- г) интуиция.

4. Категория комического в искусстве не выражается в жанре:

- а) пародии;
- б) карикатуры;
- в) гимна;
- г) эпиграммы.

5. Какой категории соответствует следующее определение: «категория, отражающая важнейшие жизненные противоречия»?

- а) прекрасное;
- б) возвышенное;
- в) трагическое;
- г) комическое.

6. По законам возвышенного проходят:

- а) юмористические спектакли;
- б) создание оды;
- в) автомобильные гонки;
- г) изготовление игрушек с лицами известных в обществе людей.

7. Что входит в структуру эстетического сознания?

- а) красота;
- б) совершенство;
- в) эстетический вкус;
- г) вдохновение.

8. Что не является условием для формирования хорошего вкуса?

- а) социальные условия;
- б) обязательное следование определенным канонам;
- в) возможность эстетического выбора;
- г) умение понимать эстетическое многообразие.

9. Какой стороной эстетического отношения является познавательно-оценочная деятельность человека?

- а) созерцательной;
- б) созидательной;
- в) коммуникативной;
- г) гедонистической.

10. Укажите верную взаимосвязь эстетической и художественной деятельности:

- а) эстетическая деятельность сформировалась на основе художественной;
- б) исторически ее предваряет;
- в) не имеет ничего общего с ней;
- г) полностью ей тождественна.

11. Какой из видов искусства относится к пространственно-временным?

- а) художественная фотография;
- б) театр;
- в) скульптура;
- г) графика.

12. Высшая степень творческой одаренности в искусстве это:

- а) талант;
- б) врожденная способность;
- в) гений;
- г) личность.

13. Что не является предметом изучения эстетики как науки об искусстве?

- а) происхождение художественной деятельности в человеческом обществе;
- б) исследование формирования эмоций человека;
- в) особенности творческого процесса;
- г) восприятие и переживание произведения искусства.

14. Что определяется как «высший подъем духовных, и физических сил художника в процессе создания им произведений искусства»?

- а) катарсис;
- б) пафос;
- в) вдохновение;
- г) внезапность.