

Искусствоведение — комплекс научных дисциплин, изучающих искусство (преимущественно изобразительное, декоративно-прикладное и архитектуру) и художественную культуру общества в целом, отдельные виды искусства и их отношение к действительности, совокупность вопросов формы и содержания художественных произведений. Искусствоведение включает в себя теорию и историю искусства, а также художественную критику.

Первые попытки создать теорию искусства предпринимались ещё в античную эпоху, например, Платоном и Аристотелем. Среди трудов античных учёных встречаются практические руководства по искусству (Витрувий), и описания художественных памятников (Павсаний, Филострат). Обширный трактат по античному искусству написал Плиний Старший. Ряд трудов в этом направлении появился в эпоху Возрождения. Главная веха — *«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»* Джорджо Вазари.

Систематизированное изучение произведений искусства, которое предусматривает самостоятельная отрасль науки, появилось сравнительно недавно. Один из первых по этому предмету стал труд И. Винкельмана *«История искусства древнего мира»*. Ценный вклад в развитие данной науки внесли западноевропейские просветители XVIII в. Дени Дидро, Г. Э. Лессинг и др.

В XIX—XX вв. искусствоведение получило широкое развитие, в науке сложился целый ряд школ и направлений. Фундаментальные исследования в области искусствоведения были выполнены Вильгельмом Любке, Генрихом Вёльфлином, Антоном Шпрингером, Карлом Верманом (Германия), Эженом Виолле-ле-Дюком, Гастоном Масперо (Франция), Якобом Буркхардтом (Швейцария).

История искусствоведения начинается в XVIII столетии. В те времена эта наука называлась «историей искусства». Ее преподавали и изучали в европейских университетах и Академиях, находили ей практическое применение в сфере коллекционирования произведений искусства и в археологии. В методологическом смысле искусствоведение можно отсчитывать от аналитических сочинений И. И. Винкельмана, написанных в середине XVIII в. и сочетающих в себе два основных подхода современного искусствоведения (формальное и историческое исследование искусства). Уже в этот период вполне четко очерчивается круг типовых задач искусствоведческой работы и специфичность ее инструментария. Становится очевидной необходимость комплексного исследования явлений истории искусства – для их объективного и полноценного понимания.

История искусствоведения и его методологии, как и в случае других гуманитарных наук, не развивалась строго линейно — некоторые исследовательские традиции

прерывались. Содержание тем и приемов искусствоведческой работы значительно менялось во времени. Часто это происходило в связи с взаимодействием науки и художественной практики, а также какими-то большими культурными феноменами (романтизмом в первой половине XIX в., позже — философией позитивизма). В XIX — XX столетиях искусствоведы сталкивались с необходимостью более тщательно обосновывать научную методологию их специальности (Дж. Рёскин, И. Тэн, формалисты и др.). Ведущие авторы значительно перерабатывали отдельные методы (Г. Вёльфлин, Э. Панофский и др.), по-новому формулировали глобальные цели искусствоведческой науки (представители формализма и школы Варбурга), писали о просветительской задаче искусствоведения (Э. Панофский, М. Фридендер), а также о возможности превратить его в точную дисциплину (Г. Зедльмайр) или, наоборот, интерпретировать как субъективистскую интеллектуальную практику (У. Пэйтер). В первой половине XX века создание единой теории и истории искусства, идеальной искусствоведческой методологии и коллективной работы над этими задачами — представлялись вполне реальными. Позже, к рубежу XX — XXI вв., теоретические споры утихают, намечается тенденция узкой специализации ученых и своего рода охлаждение в отношении вопросов теории научного познания и новых методологических разработок.

Программа

Искусствоведение в Европе

Источники сведений о ранних этапах формирования искусствоведческого знания. Особенности античной мысли об искусстве. Сохранившиеся сведения о первых образцах литературы об искусстве («Каноне» Поликлета, трактатах Дуриса, Ксенократа). «Топографическое» направление в литературе об искусстве: «Описание Эллады» Павсания. Описание художественных произведений у Лукиана. Пифагорейская концепция «космоса» как стройного целого, подчиненного законам «гармонии и числа» и ее значение для начал теории архитектуры. Идея порядка и соразмерности в архитектуре и градостроительстве. Образы идеального города в сочинениях Платона (шестая книга «Законов», диалог «Критий») и Аристотеля (седьмая книга «Политики»). Понимание искусства в Древнем Риме. «Естественная история» Плиния Старшего (I в. н. э.) как главный источник сведений по истории античного искусства. Трактат Витрувия: систематическое изложение классической архитектурной теории. Судьба античных традиций в эпоху средневековья и особенности средневековых представлений об искусстве. Эстетические воззрения Средневековья (Августин, Фома Аквинский), ведущая эстетическая идея: Бог — источник красоты (Августин) и ее значение для художественной теории и практики. Идея «первообраза». Особенности средневековой литературы об искусстве. Практически-технологические, рецептурные руководства: «Руководство живописцев» с горы Афаонской Дионисия Фурнаграфиота, «О красках и искусствах римлян» Гераклия, «Схедула» (Schedula — Ученище) Теофила. Описание памятников архитектуры в хрониках и житиях святых. Ренессанс как поворотный этап в истории

развития европейского искусства и искусствознания. Новое отношение к античности (изучение памятников античности). Развитие светского мировоззрения и возникновение экспериментальной науки. Формирование тенденции к исторической и критической интерпретации явлений искусства: «Комментарии» Лоренцо Гиберти Тракаты по специальным вопросам – градостроительству (Филарете), пропорциям в архитектуре (Франческо ди Джорджо), перспективе в живописи (Пьеро дела Франческа). Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства и опыта гуманистического изучения античного наследия в трактатах Леона Батиста Альберти («О статуе», 1435, «О живописи», 1435-36, «О зодчестве»; опубл. в 1485), Леонардо да Винчи («Трактат о живописи», опубл. посмертно), Альбрехта Дюрера («Четыре книги о пропорциях человека», 1528). Критика архитектурной теории Витрувия в «Десяти книгах о зодчестве» (1485) Леона Батиста Альберти. Витрувианская «Академия доблести» и ее деятельность по изучению и переводу труда Витрувия. Трактат Джакомо да Виньола «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562). «Четыре книги об архитектуре» (1570) Андреа Палладио – классический эпilog в истории архитектуры эпохи Возрождения. Роль Палладио в развитии архитектурных идей барокко и классицизма. Палладио и палладианство. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях

Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время: от Вазари к Винкельману. Интерес к творческой личности художника — почва для развития биографического жанра и ранних ростков художественной критики. «Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1550, 1568) как этапный труд в истории становления искусствоведческой науки. Теоретические основы трех искусств «рисунка»: живописи, скульптуры и архитектуры. «Книга о художниках» Карела Ван Мандера как продолжение жизнеописаний Вазари на материале нидерландской живописи. Мыслители XVII века о проблемах стилеобразования в искусстве, о художественных методах, месте и роли художника в обществе. Проблема оценки «древнего» (античного) и «нового» (современного) искусства в итальянской и французской художественно-критической мысли. Рационализм в искусствознании. Классицистическая теория Никола Пуссена. Джованни Пьетро Беллори и сложение академической доктрины. Теоретическая программа классицизма в «Поэтическом искусстве» Никола Буалло (1674) и «Беседах о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых» А. Фелибена (1666-1688). «Метод» Шарля Лебрена. Разработка иерархии живописных жанров Парижской Академией. Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже. «Курс архитектуры» Франсуа Blondеля (1675-1683). Переводы Витрувия и собственные сочинения Клода Перро («Ордер пяти видов колонн согласно методу древних»): выступление против догматического классицизма.

Век Просвещения (XVIII в.) и теоретико-методологические проблемы искусства. Формирование национальных школ в рамках общей теории искусства. Развитие художественной критики во Франции. Роль Салонов во французской, художественной жизни. Обзоры Салонов как ведущие формы критической литературы об

изобразительном искусстве. Споры о задачах художественной критики (оценка творчества или просвещение публики). «Салоны» Дени Дидро (1759-1781) и становление профессиональной художественной критики. Компромиссно-синтезирующий характер английской просветительской мысли об искусстве. Сочетание идей барокко, классицизма и реализма в трактате Уильяма Хогарта «Анализ красоты» (1753). Увлечение античной классикой и утверждение ценности национальной готики, признание значения фантазии художника и стремление вывести абсолютные законы искусства (линия красоты). Господство доктрины классицизма в Италии. Собрание и систематизация исторического материала («Словарь живописцев» Орланди (1704), «Истории итальянской живописи» аббата Ланци (1789) и др.). Особенности немецкого искусствознания. Вклад в теорию изобразительного искусства Готхольда Эфраима Лессинга. Трактат «Лаокоон» (1766) и проблема границ живописи и поэзии. Введение понятия «изобразительные искусства» вместо «изящные искусства» (перенос акцента с красоты на правду и выделение изобразительно-реалистической функции искусства). Значение деятельности Иоганна Иоахима Винкельмана для развития исторической науки об искусстве. Винкельмановская концепция античного искусства и периодизация его развития. Завершение формирования истории искусства 19 века. Специфика этого этапа развития данной научной дисциплины: демократизация процессов художественного творчества, повышение статуса публики и критики, «открытие» древних и примитивных культур, переосмысление эстетических оснований фольклорных форм искусства, развитие выставочных практик, стилевое многообразие.

Значение позитивизма для формирования искусствоведения как самостоятельной науки и ее методологических принципов. Эволюция методологических принципов изучения искусства в ходе исторического становления и развития искусствознания. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.

Количественный рост литературы по изобразительному искусству на рубеже XIX-XX вв. Стремление к систематичности. Серийная публикация памятников искусства в виде альбомов и иллюстрированных монографий. Инвентаризация памятников в Австрии, Германии, Голландии и др. странах. Обобщающие работы по видам искусства, странам, жанрам, иконографическим темам и т.п. Научная тщательность, популярность изложения, иллюстрированность. Усиливающийся процесс специализации: работы по всеобщей истории искусства становятся коллективными (1905-1929 – 19-ти-томный труд под редакцией А. Мишеля во Франции; 1913-1930 – 34-томный труд под редакцией А. Бринкманна в Германии). Уникальная авторская работа А. Вентури по истории итальянского искусства (1901-1940), 25 томов). Достижения в лексикографии и библиографии. Метод сравнительного анализа (К. Фолль). Источниковедение (достижения филологического метода в работах В. Каллаба, Ю. Шлоссера). Новое в антиковедении. Споры о сущности итальянского Ренессанса, систематическое изучение немецкого, нидерландского, французского и испанского Возрождения. Развитие византистики, медиевистики. Эволюция взглядов на маньеризм и барокко.

Исследование проблем искусства XIX и XX веков. Западное постклассическое искусствознание конца XIX — XX в.в. О сущности, возникновении и развитии художественных стилей. Формальная школа. А. Фон Гильдебранд и проблема архитектурной целостности в изобразительном искусстве. К. Фидлер – неокантианская версия изобразительного искусства как «чистой зрительности». А. Ригль и проблема историзма в искусствознании. Критики и последователи А. Ригля. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания. Критика формальной школы. Поиски альтернативы формальной школе: духовно-исторический метод, иконология, социологический метод. История искусств как история духа М. Дворжака. Социология А. Хаузера. Иконология Э. Панофского. Попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков – «структурная наука» о художественных стилях. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. «Структурная наука» Г. Зельдмайра. Критика искусства модернизма.

Искусствоведение в России

Истоки отечественной мысли об искусстве. Сведения о художниках и художественных памятниках в русских средневековых летописных и эпистолярных источниках. Постановка вопросов об искусстве в общественно-политической жизни XVI в. (Стоглавый собор 1551 г. и др. соборы) как свидетельство пробуждения критического мышления и борьбы различных идейных направлений. Коренной перелом в русском искусстве XVII в.: формирование зачатков светского мировоззрения и первое знакомство с европейскими формами художественной культуры. Становление художественно-теоретической мысли. Глава «Об иконном писании» в «Житии» Аввакума. Записка Симеона Полоцкого царю об иконописании: формулировка новых 8 художественных принципов. Деятельность Оружейной палаты как своего рода «Академии», объединившей разнообразные художественные силы во второй половине XVII в. «Сочинение об искусстве» Иосифа Владимирова (1665-1666) и «Слово к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова (1666-1667) – первые русские сочинения по теории искусства. Активное формирование новых светских форм культуры в XVIII в. Записки Я.фон Штелина – первая попытка создания истории русского искусства. Эстетическое и теоретическое осмысление новых задач искусства и роль в этом императорской Академии художеств (осн. В 1758 г.). Появление первых русских учебных пособий и трактатов: «Рассуждение о свободных художествах» П. Чекалевского (1792), «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах» Ивана Урванова (1793). Появление первого периодического издания по вопросам искусства («Журнал изящных искусств», 1807). Новое романтическое понимание искусства в критических статьях К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича, В. Кюхельбекера, В.Ф. Одоевского, Д.В. Веневитинова, Н.В. Гоголя. Перевод работ немецких романтиков и оригинальное теоретическое обобщение законов творчества («Опыт науки изящного» А.М. Галича, 1825). Апология академического романтизма в статьях П.П. Каменского, Н.В. Кукольника, С.П. Шевырева. Первые попытки обобщения процесса развития русского зодчества в

архитектурной науке. Вклад историков (Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева) в создание истории отечественной архитектуры. Авторские публикации Тома де Томона, Л. Руска, О. Монферрана, А.Н. Воронихина. Историко-художественная концепция А.И. Герцена. Научно-теоретическая и критическая деятельность В.Г. Белинского. Значение эстетической концепции Н.Г. Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности». 1855). Развитие художественной критики (журнальные публикации в «Отечественных записках», «Современнике», «Памятнике искусств»). Утверждение эстетических позиций реализма (В.В. Стасов, Н.А. Добролюбов). Ф.И. Буслаев как родоначальник иконографической школы в русском искусствознании. Исследования древнерусского искусства. Рождение русской византистики – Н.П. Кондаков. Школа Кондакова: Е.К. Редин, Д.В. Айналов, Ф.И. Шмит, М.В. Ростовцев. Международный резонанс русской византологии. Марксистское искусствознание: В. Плеханов. Развитие русского архитектуроведения во второй половине XIX в. Издание специального «архитектурного и художественно-технического» журнала «Зодчий» (1872), посвященного вопросам теории и истории архитектуры.

Изменение статуса истории искусства (до 1910-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912 г., открыт В.П. Зубовым) – первый шаг становления искусствознания как самостоятельной науки в России. 10 И.Э. Грабарь – руководитель издания первой научной «Истории русского искусства». Переводы трудов Вёльфлина, Гильдебрандта. «История живописи...» А. Бенуа (1912-1917). Методологические искания в советском искусствознании 1920-х гг. Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие «внутренней формы») в работах А. Габричевского, Б. Виппера, А. Бакушинского, Д. Недовича. Интерес к социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствознания (В. Фриче). Формально-социологический метод И. Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А. Луначарский, Вяч. Полонский). Деятельность научно-исследовательских центров: Государственная академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры. Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы «социалистического реализма» — главные задачи советской искусствоведческой науки. Постановление партии и правительства «О литературных и художественных организациях» 1932 г. Изоляция от европейского искусствознания. Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствометрия), семиотика, иконология, культурологическое искусствознание. Ориентация на естественнонаучные методы в изучении искусства у Л.С. Выготского. Восприятия искусства как объект научного анализа. Психологический анализ «эстетических знаков». Психология искусства через исследование формы и материала искусства. Семиотический подход в искусствознании. Особенности семиотического исследования

Основные этапы становления и развития искусствоведения в Европе и России. Программа | 7
произведений изобразительного искусства в работах Ю.М. Лотмана, С.М. Даниэля, Б.А. Успенского. Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке. Принципы анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства в трудах М. Алпатова («Художественные проблемы искусства Древней Греции», «Художественные проблемы итальянского Возрождения»). Синтез методологических подходов (формально-стилистического, иконографического, иконологического, социологического) у В. Лазарева. Сравнительно-исторический метод исследования в работах Д. Сарабьянова («Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования»). Системный подход и его особенности. Влияние культурологии на искусствоведение и процесс «культурологизации» искусствоведческого знания.

<http://iskunstvo.info/materials/art/4/3kursvanejanmetod.htm>