

ЛИЦЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

программа предмета на осенний семестр 2024–2025 уч. года

10 класс — базовый уровень

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

русское название:	Теория и история искусства
английское название:	Theory and history of art
статус предмета:	профильный предмет
уровень освоения предмета:	базовый
язык(и) преподавания:	русский
длительность курса:	10 класс
первое занятие курса:	1 неделя сентября 2024 года
последнее занятие курса:	последняя неделя декабря 2024 года
количество занятий/часов:	15 занятий / 30 академических часов
форма занятий по курсу:	семинары с элементами лекций, практические работы
форма оценивания:	накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов]
промежуточная аттестация:	письменные работы
даты проверочных работ:	до конца зачётной недели вместе с итоговой работой
дата итоговой работы:	конец декабря 2024 года
преподаватель курса:	Васильев Константин Никитич
контакты преподавателя:	Электронный журнал

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

«В самом деле — нет такой вещи, как Искусство. Есть только художники. Можно не сомневаться, что художники будут рождаться всегда. Но будет ли существовать искусство, в немалой степени зависит и от нас, их зрителей. Мы можем определить его судьбу своим безразличием или заинтересованностью, своими предрассудками или готовностью к пониманию. Именно мы должны должны следить за тем, чтобы не прерывалась нить традиции, чтобы художники могли добавлять новые жемчужины к тому драгоценному наследию, которое мы получили от прошлого.»

— Эрнст Гомбрих “История искусства”

Этот курс посвящен знакомству с историей искусства и природой искусства, отраженной в различных теориях. История искусства - один из слоёв истории человечества, загадочный и глубокий, наполненный смыслами и вдохновением. Он парадоксален: наполнен иррациональностью и движим силами, отличающимися от здравого смысла, и не вписывающийся в правила линейной логики.

Мы сфокусируемся на истории западного искусства, наиболее близкого к нам. В этом году мы пройдем первую часть пути: от Первобытности до Возрождения. Мы, подобно античным грекам, будем исходить из идеи подобия человека и человечества, личности и мира, микрокосма и макрокосма. Этот ракурс позволит нам через искусство увидеть разные грани самих себя и современности. Особый акцент мы сделаем на исследовании циклов и вычленении исторических повторений.

Поскольку искусство является отражением внутренней жизни отдельных людей и всего человечества, одним из главных вспомогательных источников знания в расшифровке произведений искусства является психология, наука о душе, о внутреннем мире человека. Мы проверим гипотезу о подобии психологического развития и развития культуры. Познакомимся с некоторыми психологическими, философскими и религиозными концепциями, проясняющие природу, смысл и механизмы искусства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Главная цель курса - сформировать базовое представление об истории искусства (от Первобытности до Ренессанса) и механизмах работы искусства. В процессе прохождения курса можно научиться читать произведения искусства, свободно размышлять о них. Также можно будет познакомиться с базовыми теориями искусства: культурологическими, психологическими, философскими и религиозными. Курс нацелен на качественное развитие двух ипостасей участников курса: роли зрителя и роли автора. На основе исследования прошлого, мы будем лучше понимать настоящее и пробовать прогнозировать будущее.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формат занятий - семинар с элементами лекций. Важной частью учебного процесса является групповое чтение произведений искусства. Часть обязательных заданий подразумевают самостоятельное посещение музеев и художественных галерей. Также в курсе предусмотрена самостоятельная работа с литературой.

ОЦЕНИВАНИЕ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Оценки ставятся за выполнение основных заданий по курсу. Максимум 60 баллов (max) выставляется за выполнение заданий в течение курса, 40 баллов (max) за итоговое задание.

1 семестр:

1. Письменный отчёт о походе в ГМИИ им. Пушкина (30 баллов)
2. Эссе на тему: “Любимый период истории искусства” (30 баллов)
3. Эссе на тему: “Смысл искусства” (40 баллов)

Сроки: отправить работы нужно до конца зачётной недели.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Выготский Л.С. Психология искусства;
2. Голдберг Э. Креативный мозг;

3. Гомбрих Э. История искусства;
4. Каст В. Динамика символов;
5. Леонтьев Д.А. Введение в психологию искусства;
6. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи;
7. Смирнов-Греч Г.В. Artodoxia;
8. Тарнас Р. История западного мышления;
9. Хикс С. Объясняя постмодернизм;
10. Юнг К.-Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1 ЗАНЯТИЕ. ЗНАКОМСТВО И ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Знакомство. Обсуждение структуры и смысла профиля “Леонардо”. Презентация структуры курса. Обсуждение ожиданий от курса.

Специфическая природа искусства. Сопоставление языка прямой логики и языка воображения. Парадоксальность, как качество искусства. Концепция “дао”, как пример парадокса и метафора гармонии.

2 ЗАНЯТИЕ. СМЫСЛ И ПРИРОДА ИСКУССТВА

Зачем человеку и человечеству искусство? Функции искусства: эстетическая, образовательная, психотерапевтическая, коммуникативная, инновационная, экономическая. Виды искусства. Определение искусства. Искусство как средство передачи смыслов. История искусства как путь движения смыслов и как сокровищница смыслов. Определение смысла: цель, значимость, суть, направленность.

Гипотеза: существует подобие между логикой развития культуры (на примере развития искусства) и между психологической логикой развития человека.

3 ЗАНЯТИЕ. ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

Обсуждение личных ассоциаций от первобытного искусства. Визуальное исследование и обсуждение произведений искусства того периода. Групповое обсуждение. Зарождение (само)сознания, зарождение культуры, зарождение искусства, зарождение традиции, матриархат. Структуризация опыта, магическая функция искусства, образовательная функция искусства. Древнегреческий миф о Прометее, как метафора зарождения сознания. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

4 ЗАНЯТИЕ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛИЧНОСТЬ И ИСКУССТВО 1/2

Открытие бессознательного. Дуализм сознания и бессознательного. Свойства бессознательного. Фрейдистская модель личности: Супер-Эго, Эго, Оно. Концепция психической энергии. Смысл психоаналитической психотерапии. Роль искусства в психической жизни человека. Компенсация, сублимация. Подобие сна и искусства. Обоснование интереса психоаналитиков к культуре и истории искусства.

5 ЗАНЯТИЕ. ДРЕВНИЙ МИР: ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Обсуждение личных ассоциаций от древнеегипетского искусства. Визуальное исследование и обсуждение произведений искусства того периода. Групповое обсуждение. Зарождение иерархии, дифференциация общества, появление проекта, культ смерти, монументализм, формирование политеизма, развитие мифологии, патриархат, образ фараона-отца. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

6 ЗАНЯТИЕ. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛИЧНОСТЬ И ИСКУССТВО 2/2

Положения аналитической психологии, развитие идей Фрейда. Структура личности: Эго, Тень, Самость, Персона, Анима/Анимус. Ось Эго-Самость. Представления о роли искусства. Концепция коллективного бессознательного. Архетип, как структурный компонент воображения.

Дополнительная литература:

1. К.-Г. Юнг “Об отношении аналитической психологии к поэтическо-художественному творчеству”

7 ЗАНЯТИЕ. ДРЕВНИЙ МИР: ИСКУССТВО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Обсуждение личных ассоциаций от шумеро-аккадского искусства. Визуальное исследование и обсуждение произведений искусства того периода. Групповое

обсуждение. Воинственность, законы, империализм, подчинение природы, сила, появление Героя (Эго). Финальный список личных ассоциаций о периоде.

8 ЗАНЯТИЕ. АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 1/3

Обсуждение личных ассоциаций от древнегреческого искусства. Визуальное исследование и обсуждение произведений искусства того периода. Групповое обсуждение. Телесность, красота, идеал, “человек - мера всех вещей”, движение, выход в пространство. Концепция Героя. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

9 ЗАНЯТИЕ. АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 2/3

Политеистическое мировоззрение. Герои и Боги. Отношение детей и родителей. Идеализация и зависть. Черда проклятий: Уран - Сатурн - Зевс. Олимпийские игры. Структура драмы: hybris, nemesis, catharsis. Разбор известных историй героев: Ахилл, Македонский, Одиссей.

10 ЗАНЯТИЕ. АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 3/3

Основы древнегреческой философии. Гераклит (logos), Сократ, Платон (душа, диалектический круг), Аристотель (энтелехия). Микрокосм подобен макрокосму: отношения души и космоса, человека и мира, Эго и Самости.

Дополнительная литература:

1. Скворцов А. А. О понятии души в философии Платона

11 ЗАНЯТИЕ. ИСТОЧНИКИ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Три центра западной цивилизации: Афины (Душа), Рим (Культура), Иерусалим (Бог). Человек, гражданин, личность.

12 ЗАНЯТИЕ. ИЗРАИЛЬ: 1/2

Появление монотеизма. Сопоставление политеизма и монотеизма. Ключевые философские и мировоззренческие положения Иудаизма. Артефакты Израильского искусства: Скрижали, Ковчег, Скиния, Храм. Происхождение имени Израиль. Психоаналитическая интерпретация мотива “борьбы с Богом”.

13 ЗАНЯТИЕ. ИЗРАИЛЬ: 2/2

Разбор библейских историй, отображенных в истории искусства: Изгнание из Рая, Великий Потоп, Исход, Столпотворение. Анализ картин, интерпретация.

14 ЗАНЯТИЕ. АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНИЙ РИМ

Обсуждение личных ассоциаций от древнеримского искусства. Визуальное исследование и обсуждение произведений искусства того периода. Групповое обсуждение. Слава, традиции, преемственность, прагматизм, технологии, гражданское сознание. Достижения Рима. Наследие древнегреческой культуры: сопоставление архитектуры, изобразительного искусства, религии с истоками. Концепция Гражданина. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

15 ЗАНЯТИЕ. АНТИЧНОСТЬ: ДРЕВНИЙ РИМ

Зарождение христианства. Конфликт многобожия и единобожия. Гонения на христиан.