



## ЛИЦЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ

программа предмета на осенний семестр 2024–2025 уч. года

11 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:	11 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 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. За эти полгода мы пройдем оставшуюся после первого года обучения часть пути: от Возрождения до современности. Мы проследим зарождение проекта Просвещение, становление эпохи Модерна, исследуем становление культуры Постмодерна, поразмышляем о том, что может быть после неё.

На этот раз мы будем использовать преимущественно две призмы при взгляде на искусство: искусство как отражение действительности и как отражение нас самих. Так, исследуя периоды искусства, мы сможем лучше понять себя и культурное пространство, в котором мы живём и в котором каждому из нас предстоит строить будущее.

## **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]**

Главная цель курса - сформировать базовое представление об истории искусства (от Ренессанса до современности). Развить навык работы с образами и чтения произведений искусства.

## **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. Выступление на занятии по выбранной теме (30 баллов)
2. Письменный художественный рассказ о встрече с персонажем из прошлого (30 баллов)
3. Художественная композиция по мотивам похода в Новую Третьяковскую галерею (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. ВВЕДЕНИЕ В КУРС**

Презентация структуры курса. Обсуждение ожиданий от курса.

Обсуждение обязательных заданий по программе: выступление, рассказ, композиция.

### **2 ЗАНЯТИЕ. УТОПИЯ: ВВЕДЕНИЕ**

На примере идеи полного отказа от войны мы рассмотрим механизм формирования утопических концепций и их ограниченность.

### **3 ЗАНЯТИЕ. УТОПИЯ: ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ ДО ХРИСТИАНСТВА**

Презентация тем курса. Устное обсуждение идей для докладов. Соотнесение темы доклада с темой занятия. “Где нас нет”. Продолжаем исследовать механизм формирования утопии и её природу. Воплощенный идеал. Структуризация пройденного в прошлом году материала: от Первобытности до Готики. Какие идеалы и утопии были у каждого из периодов? Какие ограничения и сильные стороны у них были? Выход на Возрождение.

### **4 ЗАНЯТИЕ. ПРОТОРЕНЕССАНС (~1300-1400)**

Кризис христианской парадигмы, поиск новых основ. Джотто: выход из плоскости в пространство. Анализ картины Джотто, сопоставление с иконой. Очеловечивание идеала. Смысл перспективы. Психологическое значение перехода из плоскости в пространство, из мира воображения в реальность.

## **5 ЗАНЯТИЕ. ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ: ИЗ “ДЕТСТВА” СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В “МОЛОДОСТЬ” ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Берём дополнительную теорию по психологии развития, чтобы сопоставить её с логикой развития искусства. Введение в психологию развития: биологическое развитие, психическое развитие. 4 сезона: детство, молодость, зрелость, старость. Психосексуальная теория развития Фрейда. Психосоциальная теория развития Эриксона. Стадии развития психики по Юнгу. Кризис на пороге взрослости: бунт, разочарование, поиск идентичности и новой модели мира, интеграция Тени. Возрождение как новая молодость западной культуры: индивидуализм, усиление Эго, переосмысление традиций.

## **6 ЗАНЯТИЕ. ВОЗРОЖДЕНИЕ (~1400-1600)**

Обсуждение личных ассоциаций от искусства возрождения. Поиск центральных идей. Индивидуализм, рационализм. Переход от религиозного к светскому. Появление авторства. Разбор картины Леонардо да Винчи / Микеланджело. Проект Просвещения. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

## **7 ЗАНЯТИЕ. ПРОЕКТ “ПРОСВЕЩЕНИЕ”**

Категоризация периодов культуры: премодерн - модерн - постмодерн. Предпосылки перехода из премодерна в модерн. Научная революция. Ключевые идеалы модерна.

## **8 ЗАНЯТИЕ. БАРОККО (~1600-1750) РОКОКО (~1725-1770)**

Обсуждение личных ассоциаций от искусства барокко. Поиск центральных идей. Разбор картины Караваджо. Тень и свет, тьма, драма, сексуальность, пограничность,

накал страстей, эмоции, мир воображения. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

Обсуждение личных ассоциаций от искусства рококо. Поиск центральных идей. Разбор картины Фрагонара. Мягкость, изнеженность, инфантильность, расслабленность, мечтательность, “сладость”. Отказ от борьбы. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

### **9 ЗАНЯТИЕ. КЛАССИЦИЗМ (~1770-1830)**

Обсуждение личных ассоциаций от искусства классицизм. Поиск центральных идей. Разбор картины Брюллова. Архитектура классицизма как символ стабильности и гармонии. Господство разума. Отказ от борьбы. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

### **10 ЗАНЯТИЕ. РОМАНТИЗМ (2/4 XIX) И РЕАЛИЗМ (3/4 XIX)**

Обсуждение личных ассоциаций от романтического и реалистического искусства. Два мира: внешний и внутренний. Пессимизм и оптимизм. Отчуждённость и сопричастность. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

### **11 ЗАНЯТИЕ. ИМПРЕССИОНИЗМ И АР-НУВО (4/4 XIX)**

Обсуждение личных ассоциаций от искусства импрессионизма и ар-нуво. Разбор картин Моне, Мухи, зданий Гауди. Вычленение центральных идей. Важность чувств, растворение строгих границ, любовь к природе. Изобретение фотографии. Поиск новых целей, смыслов и форм искусства. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

## **12 ЗАНЯТИЕ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ: АВАНГАРД (конец XIX-XX) + СОЦРЕАЛИЗМ В СССР (~1932-1953)**

Разбор работы Сезанна - краеугольный камень современного искусства. Постимпрессионизм Сдвиг парадигмы. Идеал, воплощенный не в стиле, а в авторе. На пороге великих потрясений и в центре “бури”. Рост индивидуализма параллельно с формированием идеологий. Оппозиция либерального и консервативного полюса. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

## **13 ЗАНЯТИЕ. ПОСТМОДЕРН**

Вторая мировая война. “Тирания” в Германии и в СССР. Кризис парадигмы модерна. Отказ от иерархий. Атомизация общества. Хиппи, панк, рок. Вторая волна авангарда. Финальный список личных ассоциаций о периоде.

## **14 ЗАНЯТИЕ. МЕТАМОДЕРН**

Анализ популярной концепции следующего за постмодерном периода культуры. Суть, сильные и слабые стороны концепции метамодерна.

## **15 ЗАНЯТИЕ. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И БУДУЩЕЕ**

Подведение итогов. Обсуждение ограничений и сильных сторон современной культуры. Поиски компенсаторных фрагментов в истории искусства: чем вдохновиться современникам. Проектирование будущего.