

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства»
(ПГУАС)

Н.Ю. Макейкина, А.А. Бреусов

ЭСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Рекомендовано Редсоветом университета
в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» (магистратура)

Под общей редакцией доктора технических наук,
профессора Ю.П. Скачкова

Пенза 2013

УДК 72.011 (075)

ББК 87.8

M15

*Учебное пособие подготовлено в рамках реализации проекта
«ПГУАС – региональный центр повышения качества подготовки
высококвалифицированных кадров строительной отрасли»
(конкурс Министерства образования и науки Российской Федерации –
«Кадры для регионов»)*

Рецензенты – кандидат философских наук, доцент Р.А.
Волкова (ПГУ)
доктор исторических наук, профессор Л.А.
Королева (ПГУАС)

Макейкина Н.Ю.

M15

Эстетика архитектуры и дизайна: учеб. пособие / Н.Ю. Макейкина, А.А. Бреусов; под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2013. – 120 с.

Представлена программа курса «Эстетика архитектуры и дизайна», приведены тематика аудиторных (лекции, семинары) и самостоятельных занятий, даны семестровые задания к темам лекций, рекомендации по выполнению плана самостоятельной работы, включены темы рефератов, докладов, курсовых работ, тесты для текущего контроля, темы и вопросы, выносимые на зачет, экзамен, рекомендуемая литература, краткий терминологический словарь.

Направлено на овладение культурой мышления, формирование способностей к обобщению, анализу, восприятию информации, умений определять цели и пути их достижения.

Пособие подготовлено на кафедре «Градостроительство» и базовой кафедре ПГУАС при ООО ПТМ А.А. Бреусова, предназначено для студентов, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» (магистратура).

© Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства, 2013

© Макейкина Н.Ю., Бреусов А.А., 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одной из сфер, объединяющих человечество во всех измерениях, является сфера эстетичного. Истоки эстетичной практики и эстетичных знаний уходят вглубь человеческой культуры.

Эстетичный опыт человечества, который накапливался и выкристаллизовывался в системе культуры, богат и разнообразен. Эстетические знания – его неотъемлемая часть. Их накопление и развитие прослеживается во всех культурных эпохах – от древних восточных цивилизаций через античность к средневековью и от Возрождения к Новому времени и современности.

Воспитание не может считаться удовлетворительным, если оно не вырабатывает эстетического отношения к явлениям жизни, не побуждает действовать человека по законам красоты. Точно также эстетическое воспитание без воспитания художественного оказывается неполноценным, так как только искусству присуще свойство воспитания в человеке способности осознать и ощущать жизнь как целое.

Пособие подготовлено с таким расчетом, чтобы максимально облегчить усвоение предмета. Для удобства освоения курса каждая тема подразделена на несколько самостоятельных вопросов, которые могут стать предметом выступления на семинарном занятии, послужить темой для реферата или доклада.

Последовательность тем отражает логику освоения нового для студента круга проблем.

Изучение теоретического «Эстетика архитектуры и дизайна» курса предполагает эстетическое воспитание архитекторов и дизайнеров.

Автор стремился к тому, чтобы студенты смогли освоить наиболее важные категории эстетики, получили представление об основных этапах развития эстетической мысли, познакомились с проблемным полем эстетики.

Универсальный характер эстетической деятельности наглядно представляется в таких ее формах, как дизайн, организация окружающей среды, архитектура, природа, человек.

Системное изложение курса эстетики как научной дисциплины и освещает вопросы природы, сущности, происхождения и теоретической истории искусства, а также категории эстетики, законы художественного восприятия.

Учебное пособие содержит основные теоретические принципы эстетики архитектуры и дизайн, историю эстетической мысли, категории эстетики, раскрывает основные положения, влияющие на формирование художественного образа в архитектуре и дизайне.

В пособии даны методические указания по написанию научных рефератов по основным содержательным блокам дисциплины, тесты для проверки знаний по разделам.

Работа поможет расширить кругозор, активизировать мыслительную деятельность, развить творческие способности, улучшить терминологическую подготовку, выработать навыки самостоятельного анализа и оценки сложных и разнообразных эстетических теорий и концепций разных эпох, объективные ориентиры и ценностные критерии при изучении архитектуры и дизайна, умение адекватно воспринимать особенности развития современного типа. Каждая теория и точка зрения имеет право на свое выражение и существование.

Эстетика – это наука о неутилитарном созерцательном или творческом отношении человека к реальности (любого типа – природной, предметной, духовной), изучающая специфический опыт её освоения: глубинного контакта с ней, начинающегося с конкретно чувственного – зрительного или слухового – восприятия определенного класса объектов, или выражения в произведениях искусства абсолютных духовных ценностей.

В процессе (и в результате) этого опыта человек ощущает, чувствует, переживает состояние катарсиса, духовного наслаждения, полную гармонию своего Я с Универсумом, свою органическую причастность к нему в единстве его духовно-материальных основ.

Эстетика дает возможность по новому взглянуть на окружающее архитектурное пространство, посмотреть на сооружения не только с точки зрения утилитарной пользы, но и эстетической составляющей зодчества, проследить мировоззренческие предпосылки возникновения того или иного архитектурного стиля.

Специфика дизайна художественного конструирования заключается в его методе, а метод – это система принципов. Эстетический принцип является интегральным, поскольку красота изделия, вещи определяется не только декором, а техническим, экономическим, эргономическим совершенством. Дизайнер должен обобщить в композиции, в целостности, в системе предмета оптимальные подходы, представленные в других принципах.

Учебное пособие предназначено для студентов архитектурного факультета.

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭСТЕТИКА»

Введение. Предмет эстетики. Архитектура и дизайн – важнейшая сфера эстетических отношений.

Эстетика – система знаний о ценностной ориентации человека в мире. Основные критерии эстетической ориентации (гармония, мера, целостность, ритм, идеал) и их ценностное осознание в эстетических категориях: возвышенное, героическое, трагическое, комическое, безобразное, низменное, гармоническое, художественная мера и др. Эстетическое и художественное. Основные концепции предмета эстетики на различных этапах истории мировой культуры.

Эстетика и другие науки (философия, искусствоведение, психология, мифология, теория архитектуры, естественные науки, искусство, архитектура, дизайн). Место и роль эстетики в общем процессе развития художественной культуры.

1.1. История эстетической мысли

1.1. Классическая античная эстетика.

Освоение ее опыта Витрувием

Эстетический опыт Древнего Востока и его роль в формировании эстетической культуры античности. Эстетические черты в общении с природой. Зарождение основ ландшафтной архитектуры.

Развитие характера эстетической мысли от интуитивно-созерцательного к теоретическому. Основные категории: гармония, ритм, мера. Рождение профессионального искусства. Закон художественной меры. Учение о мимезисе. Проблема красоты и целесообразности в античной эстетике. «Диалоги» Платона и «Поэтика» Аристотеля, (спор Аристотеля с Платоном о природе прекрасного, об отношении искусства к действительности. Эстетические принципы катарсиса и калокагатии в развитии античной эстетической культуры. Представление древних о творчестве. Оценка места и роли художника, архитектора.

Архитектура как своеобразная форма преломления эстетического. «Десять книг о зодчестве» Витрувия. Структурное обоснование архитектурного образа в триаде «Полезьа, прочность и красота». Витрувий о тектонике и гармонии архитектурного сооружения, о роли интеллекта архитектора в его творчестве. Эстетическое освоение предметной среды в Древнем мире.

1.2. Эстетика Средних веков и архитектурная практика иного времени

Религиозно-схоластический характер эстетики Средних веков. Богатство, сложность и основные противоречия эстетической культуры средних веков: религиозное искусство и религиозная тема в искусстве;

«светское» искусство; «светское» искусство и народное творчество. От эстетических взглядов раннего Средневековья к эстетическим взглядам позднего Средневековья.

Эстетика Византии. Проблема образа и символа. Своеобразие эстетических взглядов и художественной практики в Византии. Архитектура Византии и её эстетическая характеристика. Храм как символ небесного мироздания. Архитектура и жанр «экафраксис».

Своеобразие русской архитектуры, её эстетической характеристики. Связь архитектуры с природой.

Романская и готическая архитектура как основные, исторически обусловленные вехи в развитии архитектурно-эстетических стилей в эпоху Средневековья. Ремесленное творчество и создание предметной среды в культуре Средневековья.

1.3. Эстетическая и архитектурная культура Ренессанса

Основные социально-исторические и социально-экономические условия, вызвавшие к жизни новый этап и развитию эстетической мысли, художественного творчества, архитектурной практики и теории.

Осознание «достоинства» личности. Теоретические обоснования принципов гуманизма и оптимизма в духовной жизни общества (Джовани Пикко делла Мирандола, Лоренцо Балла).

Рационалистический характер эстетики. Математическое и геометрическое толкование красоты. Корифеи Ренессанса в сфере искусства и развития эстетической мысли (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи), «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи как источник нового истолкования природы Прекрасного. Художники Возрождения о творчестве. Отношение к природе, ее эстетические характеристики. Место и роль художника в духовной жизни общества. Архитектор в эпоху Возрождения.

Великая плеяда архитекторов Ренессанса и их теоретические труды: Альберти («О живописи», «О статусе», «О зодчестве»), Филарете («Трактат об архитектуре»), Палладио («Четыре книги об архитектуре»), Вазари («Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»). Архитекторы Возрождения об эстетической организации среды. Прикладная эстетика в культуре Ренессанса.

1.4. Эстетика Нового времени (17–18 века) и архитектура

Исторические условия возникновения и развития новых направлений в эстетике, искусстве. Сосуществование разных творческих традиций в XVII веке. Разные подходы в понимании красоты, творчества художника (классицизм, барокко, маньеризм, реализм, романтизм). Эстетика барокко и эстетика классицизма в архитектуре: социально-политические процессы

формирования единых национальных государств и национальных культур. Абсолютизм и развитие художественной культуры. Создание Академии архитектуры.

Р. Декарт («Рассуждение о методе») и Н. Буало («Поэтическое искусство») в обосновании основных принципов и регламентации в научном и художественном творчестве.

Эстетические принципы архитектуры: Франсуа Blondel («Курс архитектуры») и Клод Перро («Правила пяти видов колонн согласно метода древних»), «Спор древних и новых». Рационализм в понимании природы. Природа и архитектура. Своеобразие ландшафтной архитектуры классицизма. Регулярность и живописность – как две творческие системы садово-паркового искусства. Эстетические взгляды и архитектурные сооружения в России 18 и начала 19 веков (Камерон, Казаков, Кваренги, Росси, Старов.).

1.5. Эстетика эпохи Просвещения и новые идеи в архитектуре (2-я половина XVIII – начало XIX века)

Роль третьего сословия в борьбе с феодально-абсолютистскими режимами. Эпоха провозглашения лозунга «Свобода, равенство и братство» и формирования новых философских, этических и эстетических идеалов в непримиримой борьбе с абсолютистской властью, феодально-крепостническими отношениями, догматикой классицизма в сфере эстетики и художественного творчества. Прагматический характер эстетической мысли. Эстетическое и нравственное, их связь в эстетике Просвещения. Просветительские идеи в Англии (Берк, Юм, Хоггарт, Хатчесон, Шефстбери др.). Эдмунд Берк и его концепция категорий «прекрасного» и «возвышенного». Дени Дидро о природе красоты, принципах реализма, народности, познавательных и воспитательных функциях искусства («Трактат о прекрасном», «Салоны»). Проблема эстетического вкуса. Место вкуса в деятельности художника, архитектора.

Лессинг и первые попытки классификации видов искусства («Лаокоон или о границах живописи и поэзии»). Преодоление канонов классицизма в архитектуре (К.Н. Леру, Э.Л. Булле).

1.6. Эстетика представителей немецкой классической философии. Немецкие классики об архитектуре (конец XVIII – 1-я половина XIX века)

Эстетика Романтизма (Гельдерлин, братья Шлегели, Новалис, Гофман, Байрон) и её влияние на архитектурные поиски. Эстетика природы у романтиков. Новые идеи в ландшафтной архитектуре. Первые учения о

материальной культуре, созданной «по законам красоты» (Дж. Рёскин, У. Моррис). Интерес к проблеме художника – как творческой личности.

Особый взгляд на соотношение содержания и формы в произведении искусства. Гегель как один из основоположников принципов историзма и морфологизма в оценке развития художественной культуры человечества, о связи творца с духовной жизнью своей эпохи, роли мировоззрения в художественном творчестве. Гегель о месте архитектуры в системе искусств и в жизни общества.

1.7. Развитие русской эстетики XVI–XIX веков и архитектурная традиция в России

Эстетические аспекты трактатов Симона Ушакова, Иосифа Полоцкого, Нила Сорского, Симеона Полоцкого. Принципиально новые взгляды на проблему Красоты и особенности искусства в XVIII веке (Татищев, Теплов, Феофан Прокопович, Ломоносов, Новиков, Державин, Карамзин). Архитектурная теория и практика (Баженов, Каржавин и др.). Организация архитектурной деятельности в России. Архитектура классицизма в России (А.И. Воронихин, А.Д. Захаров, В.И. Стасов и др.). Гоголь об архитектуре.

Место Герцена, Белинского, Чернышевского и Добролюбова в разработке концепции реализма и принципа народности в художественном творчестве, основных эстетических категорий социальной направленности искусства.

Эстетическая культура в России и теория самобытного народного творчества (И.Е. Забелин).

1.8. Марксистско-ленинская эстетика (XIX–XX века)

Эстетические взгляды и концепции К. Маркса и Ф. Энгельса как составная часть их диалектико-материалистической философии. Эстетические взгляды и основанное на них искусство – одна из особых, специфических форм духовной жизни общества, выражающая прямую и обратную диалектическую связь материального и идеального в жизни общества. К. Маркс и Ф. Энгельс о реализме в искусстве, художественной типизации, природе художественного Образа, роли мировоззрения в художественном творчестве.

Влияние идей марксистско-ленинской эстетики на советскую архитектуру. Идеи и деятельность художников-производственников во ВХУТЕМАСЕ и ВХУТЕИИИ. Эстетические идеи в теоретических работах советских архитекторов.

1.9. Эстетическая культура России последней трети XIX — начала XX веков.

Первая архитектурная практика

Три основных направления в развитии эстетических идей и художественной культуры этого периода в России («Серебряный век»): марксистская эстетика (см. тему 8), концепции «духовно-нравственного самосовершенствования», религиозно-нравственного совершенствования и космизма.

Эстетика русского символизма конца XIX и начала XX века (А. Белый, В. Иванов, А. Скрябин, А. Блок). Влияние идей «серебряного века» на архитектуру «модерна».

1.10. Зарубежная эстетика XX века и основные направления в архитектуре

Переосмысление основных эстетических категорий. Проблема традиций и новаторства, традиций и «новаций». Основные причины плюрализма в сфере эстетических учений и направлений в искусстве. Прагматический характер эстетики.

Эстетика неотоцизма, экзистенциализма, интуитивизма, персонализма, фрейдизма и постфрейдизма. Эстетические концепции неопозитивизма и прагматизма. Влияние перечисленных школ и направлений на возникновение и распространение искусства абстракционизма, сюрреализма, абсурда, поп-арта, оп-арта, китча. НТР и «технократические» и «технофобические» концепции в сфере философии, этики, эстетики и художественного творчества. Основные направления и стили в развитии архитектуры 20 века. Архитектурная бионика, её эстетические аспекты. Эстетические аспекты ландшафтной архитектуры XX века. НТР и архитектура. Эстетические идеи архитектуры XX века. Становление дизайна.

Немецкий дизайн («Баухауз», «Веркбунд») и его эстетические идеи. Эстетические воззрения В. Гропиуса. Эстетические проблемы архитектурного функционализма. Эстетика Ле Корбюзье. Проблема формы и функции в архитектуре. Принципы органической архитектуры и эстетика. Архитектура пост модерна и её эстетические задачи. Эстетические задачи архитектуры «хай-тек». Синергическое миропонимание и перспективы архитектуры и дизайна в 3 тысячелетии.

2. Эстетическая теория

2.1. Эстетическое как особая форма отношения человека к действительности

Сущность и специфика эстетического отношения. Критерии ценностно-эстетической ориентации: гармония, целостность, гуманность, ритм, мера, идеал. Эстетика Универсума (природа, социум, культура, искусство) и перспективные задачи архитектуры и дизайна.

Диалектика объектно-субъектного эстетического отношения в развитии. Основные интерпретации. Современное понимание диалектики эстетического отношения как подвижной, открытой, равновесной системы.

Эстетическое сознание и его структура. Эстетическое чувство, вкус, суждения. Оценка и эстетический идеал. Интуиция и эстетическое сознание. Эстетические теории. Эстетическая деятельность и своеобразие ее проявлений в жизнедеятельности человека. Основные формы эстетической деятельности. Эстетическое в архитектуре. Эстетические аспекты деятельности архитектора и дизайнера. Эстетическая организация среды.

2.2. Основные эстетические категории

Особенность и своеобразие эстетических категорий.

Эстетический идеал и его место в системе категорий эстетики. Эстетический идеал и реальность.

Место и роль категории прекрасного в эстетических отношениях. Прекрасное и безобразное как диалектика эстетических ориентаций.

Основные эстетические категории в искусстве, в архитектуре. Категории «гармония», «мера», «пропорция», «ритм» в истории архитектуры. Эстетические категории в дизайне. Их современное толкование.

3. Прикладные аспекты эстетики в искусстве, архитектуре, дизайне

3.1. Искусство – эстетическое явление культуры

Искусство – сложная открытая система. Искусство как проявление эстетического освоения человеком Универсума, природы, социума, культуры.

Искусство – творчески-эстетическая ориентация человека в мире. Основные функции искусства, его назначение.

Основные положения теории отражения и роль искусства как познания мира.

Современные представления о роли и назначении архитектуры и дизайна.

3.2. Художественный образ в архитектуре и дизайне

Художественный образ: научное понятие, обыденное представление. Сущность художественного образа. Символ и знак в художественном творчестве. Художественный образ и его структура. Диалектика объективного и субъективного, общего и единичного, рационального и эмоционального, содержания и формы. Художественный образ и выразительность в искусстве.

Эстетическое и художественное.

Архитектурный образ и его особенности. Архитектура как знаково-эстетическая и художественная система. Аллегория, метафора, символ в архитектуре. Эстетико-художественное восприятие архитектуры. Технический смысл и красота предмета. Художественный образ и дизайн.

3.3. Содержание и форма в искусстве, архитектуре и дизайне

Содержание и форма как философские и эстетические категории.

Диалектика содержания и формы в искусстве. Единство содержания и формы как один из критериев художественности. Форма и функция в архитектуре и дизайне.

Особенности содержания и формы в архитектурном образе. «Правдивость», типизация, художественная идея и художественная целостность в архитектуре. Гармоническая форма и понятие композиции в дизайне. Средства дизайнерского проектирования. Композиция и архитектурный образ.

Эстетико-художественные черты архитектурной композиции. Эстетико-художественные черты формообразования в дизайне.

3.4. Морфология искусства

Историческая обусловленность возникновения и развития видов искусства. Принципы классификации видов искусства; природа и специфика видов искусства.

Монофункциональное искусство: скульптура, живопись, графика, литература, музыка, хореография. Их взаимодействие. Их природа и специфика.

Бифункциональные искусства: архитектура, декоративно-прикладные искусства, дизайн – их сущность и место в системе искусств. Синтетические виды искусства: театр, кино, телевидение.

Роль и значение архитектуры в художественной системе культуры. Исторические; оценки и прогнозы. Место дизайна в системе искусств. Синтез искусств в архитектуре. Синтез архитектуры с природой, социумом, культурой как явление эстетико-художественное. Взаимодействие архитектуры и дизайна.

3.5. Социально-эстетические ориентиры искусства и архитектуры

Общечеловеческое и личностное в истории искусства и архитектуры. Национальное и региональное как черты искусства, архитектуры.

Идейная тенденциозность в художественном творчестве. Проблема народности в искусстве, особенности ее проявления в архитектуре.

Глобальное в архитектуре. Архитектура как символ мироздания. Социально-эстетические ориентиры архитектуры и их перспектива. Место дизайна в социуме. Эстетические особенности организации открытого пространства. Дизайн архитектурной среды и тенденции развития дизайна.

3.6. Проблемы творческой манеры, стиля и художественного метода в искусстве и архитектуре

Творческая манера как атрибут художественного творчества. Творческая манера в архитектуре. Принципы эргономики.

Понятие о художественном стиле. Стиль и мода. Художественные стили в архитектуре. Основные принципы и черты художественных стилей в архитектуре. Преемственность в их развитии.

Проблема художественного метода в истории искусства и архитектуры. Основные компоненты художественного метода.

Специфика и природа метода архитектурного творчества. Синтез социально-экономического, художественного и научно-технического методов в архитектурном проектировании. Проектная культура и виды дизайна. Особенности проектирования среды, учёт её эстетических характеристик.

3.7. Творческий процесс и его особенности

Философия и психология художественного творчества. Рациональное, чувственное и интуитивное в процессе творчества. Мера и соотношение их в творчестве архитектора. Законы, каноны, нормы творческой деятельности и свобода творчества. Талант, вдохновение, знания, навыки в процессе художественного творчества. Их взаимосвязь в работе архитектора. Понятие о художественном мастерстве. Традиция и новаторство – две стороны творческого процесса. Традиция и новаторство в архитектуре и дизайне. Сотворчество архитектуры и дизайна.

3.8. Художник и общество

Роль личности художника в творчестве. Внутренний мир, духовно-нравственные эстетико-художественные ценности личности художника.

Художник и социум. Художник и власть. Жизненный опыт художника и «открытость», непосредственное восприятие его. Самобытность

художника и творчество. Мастерство художника и его эстетические функции. Свобода и ответственность художника в творчестве.

Архитектор – художник, инженер, ученый, мыслитель. Современные представления об архитекторе и дизайнере.

2. ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

2.1. Лекции

Тема 1. Предмет эстетики. Архитектура и дизайн – важнейшая сфера эстетических отношений

Эстетика – система знаний о ценностной ориентации человека в мире. Основные критерии эстетической ориентации (гармония, мера, целостность, ритм, идеал) и их ценностное осознание в эстетических категориях: возвышенное, героическое, трагическое, комическое, безобразное, низменное, гармоническое, художественная мера и др. Эстетическое и художественное. Основные концепции предмета эстетики на различных этапах истории мировой культуры.

Эстетика и другие науки (философия, искусствоведение, психология, мифология, теория архитектуры, естественные науки, искусство, архитектура, дизайн). Место и роль эстетики в общем процессе развития художественной культуры.

Тема 2. Классическая античная эстетика. Освоение ее опыта Витрувием

Становление эстетики. Генезис эстетической мысли. Эстетический опыт Древнего Востока и его роль в формировании эстетической культуры античности. Классическая античная эстетика. Эстетическая реальность: символ и смысл. Развитие характера эстетической мысли от интуитивно-созерцательного к теоретическому. Учение о мимезисе, катарсисе,

калокагатии. Рождение профессионального искусства. Эстетические взгляды Гераклита, Пифагора, Демокрита. Основные категории: гармония, мера, ритм. Проблемы красоты и целесообразности. Платон и Аристотель. Римская эстетика: Лукреций, Гораций, «Десять книг о зодчестве» Витрувия.

Тема 3. Эстетика Средних веков и архитектурная практика этого времени

Религиозно-схоластический характер эстетики Средних веков. Эстетические концепции раннего Средневековья (Тертуллиан, Августин Блаженный, Бозций). Основные эстетические категории и их иерархия. Эстетические концепции позднего Средневековья в Западной Европе (Н. Абеляр, Фома Аквинский). «Реализм» и «номинализм» в философии и их эстетические аспекты. Сложность и основные противоречия эстетической культуры средних веков: религиозное искусство и религиозная тема в искусстве; религиозное и «светское» искусство; народное творчество.

Проблема образа и символа. Эстетика Византии (И. Дамаскин). Особенности эстетических взглядов в развитии русской культуры.

Ремесленное творчество и создание предметной среды в культуре Средневековья. «Ереси» и их влияние на различные грани этической и эстетической культуры.

Особенности развития эстетических взглядов в России (X–XVI века). Своеобразие русской средневековой культуры и архитектуры.

Развитие архитектурно-эстетических стилей в эпоху Средних веков: романский и готический.

Тема 4. Эстетическая и архитектурная культура ренессанса

Основные социально-культурные, исторические условия, вызвавшие к жизни новый этап в развитии эстетической мысли, художественного творчества, архитектурной практики и теории. Осознание «достоинства» личности. Эстетика Возрождения (Данте, Джотто, Петрарка, Боккаччо).

Теоретические обоснования принципов гуманизма и оптимизма в духовной жизни общества (Джованни Пико делла Мирандола, Лоренцо Балла). Рационалистический характер эстетики.

Математическое и геометрическое толкование красоты (Альберти, Дюрер, Леонардо да Винчи). «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи как источник нового истолкования природы Прекрасного. Художники Возрождения о творчестве. Наука и искусство – родные сестры. Отношение к природе, ее эстетические характеристики. Место и роль художника в духовной жизни общества. Архитектор в эпоху Возрождения. Архитекторы Возрождения: Альберти, Палладио, Вазари. (Альберти: «О

живописи», «О статусе», «О зодчестве»; Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»).

Историческая обусловленность (конец XVI – начало XVII века) проявления симптомов пессимизма в отдельных трактатах и произведениях искусства (Микеланджело, Монтель, Эль Греко, Шекспир).

Тема 5. Эстетика Нового времени (XVII–XVIII веков)

Исторические условия возникновения и развития новых направлений в эстетике, искусстве.

Сосуществование разных творческих традиций в XVII веке. Разные подходы в понимании красоты творчества художника (классицизм, барокко, маньеризм, реализм, романтизм). Эстетика барокко и эстетика классицизма в архитектуре. Создание Академии архитектуры.

Возникновение и развитие философии рационализма (Р.Декарт) как одно из условий принципиально новых взглядов на эстетику и искусство. Обоснование Н. Буало основных принципов и регламентации в научном и художественном творчестве.

Корнель («Рассуждение о трех единствах»), Пуссен («Письма»), Ларошфуко («О вкусе»). Эстетические принципы архитектуры: Франсуа Blondel («Курс архитектуры») и Клод Перро («Правила пяти видов колонн согласно метода древних»).

Природа и архитектура. Регулярность и живописность – как две творческие системы садово-паркового искусства. Эстетические взгляды и архитектурные сооружения в России (Камерон, Казаков, Росси, Старов).

Тема 6. Эстетика эпохи Просвещения и новые идеи в архитектуре (2-я половина XVIII – начало XIX века)

Формирование новых философских, этических и эстетических идеалов.

Прагматический характер эстетической мысли. Эстетическое и нравственное, их связь в эстетике Просвещения. Просветительские идеи в Англии (Берк, Юм, Хоггарт, Шефстбери и др.). Эдмунд Берк и его концепция категорий «прекрасного» и «возвышенного». Просветительские идеи во Франции (Дюбо, Батте, Вольтер, Гельвеций, Руссо, Кондорсе, Дидро). Дени Дидро о природе красоты, принципах реализма, народности, познавательных и воспитательных функциях искусства («Трактат о прекрасном», «Салоны», «Парадокс об актере»). Проблема эстетического вкуса. Место вкуса в деятельности художника, архитектора.

Просветительские идеи в Германии. Лессинг и первые попытки классификации видов искусства («Лаокоон или о границах живописи и поэзии»). Гердер об историзме, народности и национальных особенностях реалистического искусства.

Гете о богатстве реалистического метода в искусстве, о связи личности художника с его творчеством, феномене художественной правды в искусстве. Преодоление канонов классицизма в архитектуре (К.Н. Леру, Э.Л. Булле).

Тема 7. Эстетика романтизма в немецкой классической философии (XIX век)

Эстетика и природа у романтиков. Новые идеи в ландшафтной архитектуре. Влияние эстетики романтизма на архитектурные поиски (Гельдерлин, Новалис, Гофман, Байрон, братья Шлегели). Первые учения о материальной культуре, созданной «по законам красоты» (Дж. Рёскин, У. Моррис). Интерес к проблеме художника как творческой личности.

Особый взгляд на соотношение содержания и формы в произведении искусства.

Эстетические взгляды Фихте, Шеллинга, Шиллера. «Философия искусства» Шеллинга. Великое эстетическое наследие Гегеля: историзм и морфологизм в оценке развития художественной культуры, связь творца с духовной жизнью своей эпохи, роль мировоззрения в художественном творчестве.

Разработка Гегелем концепций основных эстетических категорий: прекрасного, возвышенного, героического, трагического и комического. Гегель о месте архитектуры в системе искусств и в жизни общества. Марксистско-ленинская эстетика (XIX–XX веков).

Тема 8. Русская эстетика XVI–XIX веков и архитектурная традиция

Эстетические аспекты трактатов Симона Ушакова, Иосифа Полоцкого, Нила Сорского. Принципиально новые взгляды на проблему красоты и особенности искусства XVIII века (Татищев, Теплов, Ломоносов, Новиков, Державин, Радищев, Карамзин, Прокопович).

Архитектурная теория и практика (Баженов, Каржавин). Организация архитектурной деятельности в России. Архитектура классицизма в России (А.И. Воронихин, А.Д. Захаров, В.И. Стасов).

Концепция реализма и принципа народности в художественном творчестве, основных эстетических категорий, социальной направленности искусства (Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов). Значение работы Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности».

Эстетика «чистого искусства». Славянофилы: Хомяков, братья Киреевские, Майков, Тютчев, Толстой. Эстетическая культура в России и теория самобытного народного творчества (И.Е. Забелин).

Эстетика духовно-нравственного самосовершенствования (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.Г. Короленко, А.П. Чехов). О природе

красоты и связи искусства с окружающей действительностью (Ф. Достоевский). Теоретический труд Л.Н. Толстого «Что такое искусство?».

Концепции «религиозно-нравственного самосовершенствования», «космизма», «теургии» в искусстве (В. Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, Н. Федоров, Г. Шпет). Возрождение эстетики космизма. Теоретический труд В. Соловьева «Красота в природе». Н.А. Бердяев – один из родоначальников идеи «боготворчества» (теургии).

Эстетика «Серебряного века». Эстетика русского символизма (конец XIX – начало XX века): А. Белый, Б. Иванов, А. Скрябин, А. Блок. Влияние идей «серебряного века» на архитектуру «модерна».

Тема 9. Современная эстетика и основные направления в архитектуре

Переосмысление эстетических категорий. Проблема традиций и новаций. Основные причины плюрализма в сфере эстетических учений и направлений в искусстве.

Прагматический характер эстетики.

Эстетика неотоцизма, экзистенциализма, фрейдизма, персонализма. Их влияние на возникновение и распространение абстракционизма, сюрреализма, поп-арта, китча.

Технократические и технофобические концепции в сфере философии, этики, эстетики и художественного творчества.

Основные направления и стили в развитии архитектуры XX века. Архитектурная бионика, ее эстетические аспекты. Эстетические аспекты ландшафтной архитектуры.

НТР и архитектура. Эстетические идеи архитектуры XX века. Становление дизайна.

Немецкий дизайн («Баухауз», «Веркбунд») и его эстетические идеи. Эстетические воззрения В. Гропиуса.

Эстетические проблемы архитектурного функционализма. Эстетика Ле Корбюзье.

Проблема формы и функции в архитектуре. Принципы органической архитектуры и эстетики. Гауди. Архитектура постмодерна и ее эстетические задачи. Эстетические задачи архитектуры «хайтек». Синергетическое миропонимание и перспективы архитектуры и дизайна в 21 веке.

2.2. Семинары (Практические занятия)

Тема 1. Эстетика как наука

1. Особенности эстетики как мировоззренческой науки.
2. Основные способы исторического бытия эстетики: эксплицитный и имплицитный.

3. Проблемное поле эстетики. Техническая эстетика – теория дизайна.
4. Классическая и неклассическая эстетика (нонклассика), постнеклассическая эстетика.

Тема 2. Основные эстетические категории

1. Природа и сущность эстетического.
2. Сферы проявления эстетического: природа, искусство, социум, архитектура, техника, дизайн.
3. Эстетический объект. Эстетический субъект.
4. Эстетический предмет.
5. Эстетическое восприятие, опыт, сознание.
6. Эстетическая культура.
7. Категории красота, прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, возвышенное и низменное.
8. Эстетичный вкус и идеал.

Тема 3. Основные этапы развития эстетической мысли

1. Эстетика Древнего Востока и её особенности.
2. Классическая античная эстетика.
3. Эстетическая мысль Средневековья.
4. Гуманизм эстетики эпохи Возрождения.
5. Новое время: оформление эстетики как самостоятельной науки. Классическая немецкая эстетика.
6. Проблемы эстетики в русской философии. "Золотой" и "серебряный" век. Авангард.
7. Основные идеи и теории современной эстетики (марксизм, нонклассика, постнеклассика).

Тема 4. Искусство как эстетический феномен

1. Искусство как высшая форма эстетической деятельности.
2. Виды искусства. Архитектура как особый вид искусства.
3. Основные принципы искусства, архитектуры и дизайна.
4. Художественный образ: условность, незавершенность, идеал автора.
5. Художественный образ в архитектуре и дизайне.
6. Художественный символ.
7. Художественный канон, метод, стиль.
8. Направление как инвариант эстетической концепции мира.

Тема 5. Эстетические основы творчества

1. Вторичный этап эстетической субъективации. Выработка установок к творчеству: потребности, интересы, цели.

2. От идеи к замыслу: формирование эстетического образа (репродуктивные и продуктивные силы творчества, мышление и интуиция, фантазия и воображение, воля и вдохновение).

3. Художник и его качества. Знания, умения и мастерство. Одаренность, талант, гений.

4. Профессионализм и свобода творчества.

Эстетика архитектуры и дизайна как эстетический феномен

С древности искусство являлось универсальным способом конкретно-чувственного выражения, т.е. выражения в чувственно воспринимаемой форме, словесно не выражаемого духовного опыта, прежде всего эстетического, одним из главных, сущностных компонентов культуры как сознательно-продуктивной человеческой духовно-практической деятельности.

Искусство – особая область культуры, образовавшаяся в результате творческой деятельности и художественного восприятия окружающей действительности. Важнейшей предпосылкой творческой деятельности, в какой бы сфере она не совершалась, является способность человека подняться до осознания внутренних пружин и механизмов развития культурной формы [3]. Другой предпосылкой творчества является открытие, «откапывание» из-под напластываний культуры, из-под штампов первичных смыслов (архетипов), которые когда-то породили то или иное видение мира, мышление. Это открытие в горизонтальном слое культуры ее вертикальных измерений, ее жизненной глубины, питающей ее корни, которые никогда не отмирали, но только заглушались различными «сбросами» культуры: догмами, суевериями, упрощениями. Ни один продукт человеческой деятельности не образует вокруг себя такого «культурного поля», как искусство.

Искусство – это способ моделирования сферы культурных ценностей, служащий получению специфической познавательно-оценочной информации, ее хранению, передаче с помощью целого ряда систем образных знаков. Оно помогает гуманистически, эстетически и нравственно ориентировать все сферы культуры, так как включено в целостную систему форм общественного сознания, куда входят также наука, религия, право, мораль, политика. Все они реализуют свои функции в едином культурном контексте, возникающем благодаря их взаимосвязям. Эти взаимосвязи и взаимодействия меняются от эпохи к эпохе, и в каждую новую эпоху возникают свои ведущие и доминирующие формы, стили. Перед лицом культуры жизнь стоит во всей ее целостности. Поэтому отдельное произведение, художественно осмысляющее лишь определенные стороны и связи реальности, может быть интерпретировано и понято только в контексте всей культуры. Культурный смысл искусства –

и в осмыслении им жизни человека и общества, и в характере социальных механизмов его существования в обществе, и в характере его функционирования в культуре.

Тем самым искусство является хранителем целостности культуры, личности, жизненного опыта человечества. Это всемирно-историческое назначение искусства обеспечивает его значимость для всех этапов развития истории мировой культуры.

Искусство не заменяет ни одну из форм деятельности человека, а специфично их воссоздает, моделирует. Эту специфичность определяют те функции искусства, которые являются его уникальной прерогативой, – эстетическая и гедонистическая функции. Через эстетическое воздействие и наслаждение личность в искусстве получает все: и воспитательное влияние, и познание, и передачу опыта, и анализ состояния мира, и предвосхищение будущего, и внушение.

Уникальная культурогенная способность искусства связана с его направленностью на формирование и преобразование человека. В результате искусство приобретает огромную ценность и значимость для наиболее эффективного выполнения этой функции в общей системе культуры. Освоение и присвоение культурных ценностей непосредственно в формах практической жизнедеятельности личности применительно к искусству выражается в том, что оно комплексно воздействует на все сферы общественной жизни, в равной степени формируя ее личность.

В основе искусства лежит *художественно-образное* отражение действительности. Искусство помогает познавать мир, формирует духовность, чувства, мысли, мировоззрение личности, воспитывает, расширяет кругозор человека, пробуждает его творческие способности, то есть удовлетворяет его универсальные потребности.

Искусство выражает свои представления об окружающем мире с помощью конкретных художественных образов в чувственной форме. Типичное в жизни воплощается в художественных произведениях, в неповторимых индивидуально-характерных формах.

Художественное произведение – это форма бытия искусства, это микромир, в котором живет макромир, это модель личности и окружающей ее действительности, отражение природы, жизни духа, различные идеи космоса, социально-исторического развития. Благодаря этим качествам оно оказывается сложнейшим феноменом культуры. Внутренний эстетический слой произведения ориентирован на протяженность человеческой истории, в котором и настоящее, и память о прошлом, и будущее. Произведение – это целостная система художественных образов. Последние же являются противоречивым единством: рационального и эмоционального, объективного и субъективного, сознательного и бессознательного, идеального и реального,

общего и индивидуального. Эти внутренние противоречия самого художественного феномена становятся движущим механизмом саморазвития и произведения (его историческая изменчивость: способность обретать новую семантику в новую эпоху), и всего искусства (появление новых художественных направлений, стилей).

Искусство как явление культуры подразделяется на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей **знаковой системой**, через которую несет художественную информацию. В искусстве знак – обнажение конкретно-чувственной основы мысли. Так, один из основателей науки о знаках (семиотики) Ч. Моррис считал, что знак связан с действием и есть предмет, отсылающий к другому предмету при помощи predispositions к действию. (Моррис Ч.У. Основы теории знаков. – М., 1971).

Прочтение знака предполагает выявление и осознание стоящего за ним предмета. Функционирование знака создает знаковую ситуацию, в которой всегда проявляется и предметное значение, и смысл знака. В зависимости от способа выражения, значения и характера смысловой нагруженности знаки бывают разных типов: иконические, знаки-индексы, знаки-символы (Ч. Пирс). **Иконические знаки** изобразительны, обладают сходством с замещаемым предметом, дают конкретно-чувственное представление о нем, передают общие очертания объекта (например, в архитектуре пальмовидные, лотосовидные, папирусовидные колонны, кариатиды, атланты, поддерживающие свод или балкон). **Знаки-индексы** основываются на причинно-следственной связи. Таковыми, например, в архитектуре являются двери – обозначение возможности входа во внутреннее пространство здания; высокие окна, объединенные в группу в два этажа, обозначающие наличие внутри здания двусветного зала; купол – знак цельного пространственного объема внутри здания; ворота – знак парка, сада или двора при доме; лестница – знак подъема вверх и наличия этажа сверху. **Знаки-символы** условны, изобразительны, не связаны с причинно-следственной связью с обозначаемым, а состоят с объектом в ассоциативной связи, основанной на соглашении; это искусственно построенные идеографемы, которые обобщенно передают целую систему понятий, несут развернутую, концептуально нагруженную информацию. К этому типу знаков относятся гербы, геральдические символы, товарные знаки фирм, нумизматические на монетах, рекламные, издательские, плакатные, филателистические на марках. Если знак – это предмет, обозначающий нечто иное и обладающий только одним значением, то символ более сложен, хотя порою также означает нечто, замещающее некий иной смысл. **Символ** – знак, заменяющий что-то другое, узнаваемый эквивалент некоего человека, предмета, идеи, устанавливаемый с помощью черт, которые в общественном сознании ассоциируются с этим человеком, предметом,

идеей. Это также выражение абстрактных идей с помощью модели, цвета, линии; передача абстрактных или духовных образов с помощью физических предметов. Символы могут быть многих видов: в виде иероглифов, инициалов, эмблем, преданий, аллегорий, девизов. Знак имеет только одно значение; символ отличается разнообразием. Примером символического знака в архитектуре стала башня, ныне венчающая здания мэрий и ратуш. Ее исходным посылом является донжон – главная отдельно стоящая башня в средневековом замке. Он был символом власти и функционально-последним опорным пунктом обороны крепости при осаде. Ныне остался только первый, символический смысл этой башни.

В процессе динамики культуры сложились различные *виды искусства*. Все они говорят о существовании жизни, о высоких эстетических идеалах, о прекрасном. Кроме того, один вид искусства от другого отличается своим содержанием, способами и средствами художественного выражения, материалом, своим образно-познавательным воздействием и жизненной ролью. Процесс развития культуры неравномерен, поэтому виды искусства переживают периоды подъема, расцвета, упадка, а также способны расширять границы своей сферы и художественных возможностей через преломление основных принципов творчества сквозь призму новых материалов и средств.

Искусство существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества. Видовые свойства искусства проявляются в конкретной исторической эпохе и в различных художественных культурах по-разному. Между тем, само деление искусства на виды связано, прежде всего, с особенностями освоения и восприятия мира, духовным богатством художника и культурных традиций. Многообразие видов искусства позволяет эстетически осваивать и познавать мир во всей его сложности.

Архитектура или *зодчество* возникла на заре цивилизации, в глубокой древности, когда в строительстве начинают действовать законы не только необходимости, но и красоты. Гегель «началом искусства» считал *архитектуру* [8]. Архитектура, как и любой другой вид искусства, создает образ общества. Для нее важна вписанность в природный или городской пейзаж. Она тяготеет к ансамблевости. Архитектура – это творческая деятельность по организации пространственных форм и искусство строить здания и комплексы. Это наиболее «приземленное» искусство погружено в практику, непосредственно связано с промышленностью, с удовлетворением насущных потребностей человека. У архитектуры две стороны – утилитарная и эстетическая; они не просто сосуществуют, а органически взаимопроникают друг в друга, взаимообуславливают друг друга, одно нельзя отделить от другого. Об

этом говорит формула архитектуры, принадлежащая древнеримскому зодчему Витрувию: «*польза – прочность – красота*». Всякое искусство отражает действительность, но не всегда ее изображает. Архитектура ничего не изображает, не воспроизводит природные формы, а творит их заново. В том, как выражает себя зодчий, какой замысел возникает у него и как воплощается этот замысел, всегда отражен дух и стиль эпохи.

В своем развитии она связана с постоянными исходными ценностями и постоянно меняющимися потребностями человека, а также с развитием науки и техники. В художественных образах архитектуры отражаются и строй общественной жизни, и уровень духовного развития культуры, и его эстетические идеалы. Архитектурный замысел, его целесообразность раскрываются в организации пространства-интерьера, в группировке архитектурных масс, в пропорциональных отношениях частей и целого, в ритмическом строе. Соотношение интерьера и объема здания характеризует своеобразие художественного языка архитектуры. Большое значение имеет художественное оформление наружного вида зданий – экстерьера.

Каждая эпоха имеет свое архитектурное лицо, свой стиль, решает свои задачи, использует свои материалы. В периоды художественного подъема архитектура гармонически развивается и обогащается в синтезе с другими видами искусства, которые воплощают в конкретных образах идеи, заложенные в сооружении.

Древнейшими архитектурными сооружениями являются **мегалиты** (греч. «мегос» – большой, «литос» – камень) – постройки из огромных грубо обработанных камней. Существуют три вида **мегалитической архитектуры**: **менгиры** (кельт. «камень») – вертикальные столбы, иногда до 20 метров высотой (Франция, Бретань), покрытые рельефными изображениями: вверху – солнце и луна, ниже – стилизованные фигурки оленей, полосы геометрического орнамента (Монголия, Булганский аймак), оформленные в виде фигуры человека – «каменные бабы» (Россия, Сибирь); **дольмены** (англ, франц.) – четырехугольные строения из крупных каменных плит, поставленных на ребро и плитой перекрытых, служащие гробницами, реже – жилищами (Индия, Кавказ, Крым, Европа); **кромлехи** (бретон. «кром» – круг, «лех» – камень) – самые сложные сооружения древности. Обычно это менгиры, установленные на большой площадке концентрическими кругами вокруг жертвенного камня, иногда попарно перекрытые плитой. Это первые культовые сооружения, при создании которых преследовались не только утилитарные цели, но учитывалось художественное воздействие. Кромлех близ Стоунхеджа (Англия, Солсбери) является храмом Солнца, древнейшей астрономической «обсерваторией». Вертикально стоящие пары менгиров образуют щели, сквозь которые можно наблюдать движение планет в определенные

периоды времени. В 70 метрах от внешнего кольца менгиров, точно на оси «алтаря» – квадратной плиты в центре внутреннего кольца столбов – стоит огромный камень (Хеле), за которым в день летнего солнцестояния (22 июня) поднимается Солнце [6].

Архитектура как вид искусства оформляется в культурах Двуречья (Месопотамии) и Египте, достигает расцвета и получает авторство в Древней Греции и Риме. В древних цивилизациях Египта и Двуречья архитектура была ведущим видом искусства. Для нее присущи геометрическая четкость форм, отсутствие членений, несоразмерность масштабов сооружения и человека, подавляющая личность монументальность. Грандиозные постройки создавались во имя духовно-культурных целей, служили делу социальной организации под деспотической властью фараона, царя.

В Древней Элладе архитектура обретает демократический облик. Культурные сооружения утверждают красоту, меру, гармонию, достоинство грека-гражданина. Возникают новые виды общественных построек – театры, стадионы, школы. Человек здесь выступает как мера красоты и масштабов здания, не подавляет, а возвеличивает личность, в отличие от сооружений Древнего Востока. Зодчие античной Греции создают ордерную систему, сыгравшую большую роль в развитии архитектуры. **В Древнем Риме** широко применялись арочные и сводчатые конструкции из бетона, что позволило появиться новым типам сооружений: форуму, амфитеатру, триумфальной арке, отражающей идеи государственности и военной мощи.

В средние века архитектура становится не только ведущим, но и массовым видом искусства, чьи образы были доступны простому народу. В готических соборах, устремленных к небу, выражался религиозный порыв к богу, земная мечта о счастье. Архитектура Возрождения развивает на новой основе принципы и формы античной классики.

В эпоху Нового времени классицизм канонизировал композиционные приемы античности. С утверждением абсолютизма развивается стиль барокко, для которого характерно большое количество лепных украшений, контрастность форм, парадность, сложность членений и пространственных соотношений. Затем возник и распространился по всей Европе стиль рококо. Его отличают асимметричность, сложность линий, причудливость орнамента. Во второй половине XVIII века рококо уступает место ампиру – монументальному, величественному стилю, опирающемуся на традиции классицизма и на стиль эпохи римских императоров. Он выражает воинскую мощь и державное величие власти.

В **XIX веке** утверждается эклектизм, сочетающий разнородные противоположные стили и модерн с принципиальным отказом от ордерной системы и других стилей в пользу поиска новой архитектуры. В **XX веке** в

архитектуре заявляют о себе различные направления и течения (конструктивизм, функционализм), связанные с появлением совершенно новых типов зданий: административных, промышленных, жилых многоэтажных массивов.

Таким образом, под архитектурой понимается исторически сложившаяся совокупность художественных средств и приемов, проявляющаяся в выборе архитектурных форм, их пропорций и декоративных украшений, формирующей архитектурный стиль, характерный для той или иной эпохи или национальной культуры. То, что архитектура – искусство, теоретически доказуемо, если «нулевой уровень» – функциональная конструкция (внутренний язык архитектуры) – способен удовлетворить не только утилитарные потребности, но с помощью риторических фигур (первообразов) обрести, сформировать художественный стиль. Риторика пространственного мышления выражается через семантику (смыслонагруженность) конфигурации архитектурных объемов: *куб* – идеальное воплощение идеи неизменности, устойчивости, равновесия; *параллелепипед*, стоящий вертикально – образ устремленности в небо; *цилиндр* – ротонда – форма, одинаковая во всех ракурсах; символ вечности, божества, уподобления человека богу; *П-образные* композиции – образ входа в пространство и выхода из него; *сегмент* – образ делимости пространства; *полусфера* – образ неба; *ордер* – детально разработанная система архитектурных художественных средств, стилеобразующая форма (от столба-опоры [«нулевого уровня»] к колонне различных ордера – дорической, ионической, коринфской). Архитектурные произведения – своего рода «летописи в камне», созданные на века. Архитектура тесно взаимодействует с другими видами искусства.

Стиль как эстетическая метакатегория

Значимой категорией в эстетике и искусствознании является стиль. Фактически это более свободная в формах проявления и своеобразная модификация канона в его чисто эстетическом смысле, точнее – достаточно устойчивая для определенного периода истории искусства или для конкретного направления, течения, школы или одного художника.

В истолковании точного смысла категории «стиль» и в его применении при описании истории культуры и искусства нет единого мнения. Тем важнее обосновать это понятие. Под стилем понимают, прежде всего, *систему предметных форм*, основанную на определенных закономерностях, способах, образе жизни и действий. Особенно если речь идет о способе, играющем главную роль, обладающем творческой ценностью. В этом смысле говорят о творческих стилях определенной эпохи (готическом, барокко, модерн), о стиле культуры (у Ф. Ницше

культура – единство творческих стилей во всех проявлениях), о стиле творчества какого-либо отдельного художника или целой группы, о стиле отдельного произведения, о стиле яркой личности, о стиле моды, то есть стиль выражает высшие устремления данной культуры. Таким образом, понятие «стиль» многозначно.

Стиль предстает и как *качество* определенной культуры, отличающее ее от другой, и как конструктивный принцип ее построения. Обретая культурную значимость, предмет обретает и стилистическую выраженность – свидетельство его принадлежности к конкретной культурно-исторической эпохе. Таким образом, предмет есть значимый образ культуры – единство сущего и должного, идеального и материального. Именно в этом смысле культура имеет эстетический характер, так как она есть искусство творчества, созидания и творения. Это положение имеет и обратный смысл – эстетическое начало с наибольшей полнотой обнаруживает свою специфическую сущность и социальные функции, выступая элементом целостной системы культуры, органично взаимодействуя с другими ее элементами.

Стиль предмета – это не просто его *внешняя форма*, а его духовное и материальное функционирование внутри данной культуры, то есть стиль выявляет особенности предмета, подчиняя каждый элемент общему конструктивному замыслу.

Стиль есть прямое выражение опосредованности и всеобщей взаимозависимости элементов формы. Он рождается именно и только там, где есть строго *закономерное сопряжение* всех *элементов формы*, необходимое для решения единой задачи. Анализ конкретного содержания данного явления позволяет понять закон построения его формы, принцип связи всех ее элементов, ибо именно содержание, развиваясь по всем «уровням» и «ячейкам» формы, определяет ее характер и обуславливает ее стилевую целостность. Это значит, что стиль диктуется определенным содержанием, но сам он является качеством формы, законом ее строения. В стиле с исключительной яростью проявляется относительная самостоятельность формы, обусловленная содержанием, обслуживающая его; но она вместе с тем есть нечто отличное от содержания. Поэтому в истории искусства нередки случаи, когда стиль, рожденный одним содержанием, приспособляется затем к нуждам совсем иного содержания.

Стиль определяет структуру произведения, его принадлежность к определенному типу культуры. Он является внутренним «кодом» организации и произведения как целостности, придающей каждому элементу свойство быть частью целого и содержать в себе особенности этого целого. Такое понимание стиля позволяет объяснить, каким образом далекая и стилистически иная традиция может быть воспринята и усвоена. Культура каждой эпохи «помнит» прошлое в приспособленном к

современности виде. Художественные взаимодействия – это разнообразные влияния одних явлений на другие, это взаимосвязи между элементами искусства как развивающейся системы, это разные формы культурного диалога внутри искусства данной эпохи или современного искусства с прошлым. Здесь не существует ни пространственных, ни временных преград. Развитие искусства способствует индивидуальной непохожести (особенности) произведений, доходящих до жанровой оригинальности стилистической неповторимости шедевра. Одновременно происходит усложнение и произведений, и художественного процесса в целом.

Стиль обуславливает существование произведения как законченного специфически социального явления, *обеспечивает его онтологию*. Он ориентирует художника по отношению к художественному движению, обеспечивает развитие традиции на новом, едином основании, позволяет осуществить взаимодействие разных эпох, не нарушая при этом структуры данного произведения. Стиль спасает произведение от эклектики. Смысл, концепция произведения обращены к разуму, система образов – к мысли и чувству человека. Процесс оценки и интерпретации произведения протекает во времени. *Стиль – сфера оперативного, моментального воздействия*. Он единым информационным броском, без подробностей сообщает о целостном качестве произведения. Через стиль произведения узнается художник, проявляется степень его близости духовному настрою. В стиле осуществляется (или прерывается) художественная коммуникация: действительность – творец – произведение – исполнитель – реципиент – действительность. На концах этой цепочки находится реальность; ее воспринимает художник, и на нее же под воздействием искусства влияет публика. В этом смысле стиль есть способ совершенствования реальности посредством культуры. Именно стиль выражает характер, направленность, меру эстетического освоения мира человеком и выступает носителем существенных сторон эстетической ценности и художественного смысла.

Структура стиля отдельного произведения и художественной культуры в целом сложна и многослойна. В разных своих пластах в свернутом виде стиль запечатлевает и особенности авторской личности, и целостность художественного замысла произведения, и типологические черты направления, и историческую традицию культуры, на которую опирается творец.

В процессе развития культуры нарастало количество стилистических общностей, одновременно происходило усложнение структуры произведений и художественного процесса в целом, увеличение и различий, и общностей с другими феноменами культуры. Таким образом, стиль предстает как типологическая целостность, как принцип организации

художественного мира, как порождающая программа произведения, как источник эстетического наслаждения.

Стиль служит одним из связующих элементов в синтезе искусств, приобретая наибольшую степень органичности и целостности, в одном и том же стиле виды и жанры искусства находятся в тесном взаимоотношении. Стиль не только отражает современную жизнь, но и включается великим звеном в историческую цепь мирового искусства. В процессе развития культуры в рамках стиля идет соперничество различных направлений. Оно приводит к коренным изменениям существующего стиля и возникновению нового.

Направление – это система идей о мире и человеке, стилистических особенностей культуры. Именно направление позволяет делать сравнительно-исторические обобщения в масштабах мирового художественного развития и выявлять в культуре разных народов единую последовательность этапов развития, смену и борьбу концептуальных и стилистических парадигм. Смена стиля определяется глубокими изменениями в социальной и идейно-смысловой системе данной культуры. Такими изменениями стали: появление христианства (романский и готический стиль); процесс реформации и абсолютизма (классицизм, барокко, романтизм); утверждение буржуазных идеалов (реализм, натурализм); трансформация модернизма в постмодернизм.

Нагляднее всего **стилевое единство эпохи** проявляется в **архитектуре** и **прикладных искусствах**. Стилем в архитектуре и искусстве принято называть общность средств и приемов художественной выразительности, проникнутых мироощущением господствующей идеологии общества. На стиль каждой эпохи влияли различные факторы: идеологические и эстетические взгляды, материалы и техника строительства, уровень развития производства, бытовые запросы, художественные формы. Единство архитектурной композиции подразумевает единство стиля, который создается совокупностью признаков, типичных для искусства определенного времени. Стиль как первое значительное явление складывается в древних цивилизациях (Египет, Вавилон, Индия, Китай) в соответствии с господствующими религиозными, эстетическими и идеологическими нормами. В разные исторические периоды стиль специфично осуществляется в отдельных видах искусства, в большей или меньшей степени проявляя свои типичные признаки во взаимоотношении содержания и формы в искусстве. Стилевому развитию искусства с каждой новой эпохой соответствует нарастающее усложнение, проявляющееся его взаимодействием местных, региональных школ, художественных традиций.

В пределах каждого стиля есть и свои национальные особенности, а внутри национального стиля – почерк отдельных художников, который

запечатлевает особенности личности автора, целостность художественного замысла произведения, историческую традицию культуры, на которую опирается творчество художника. В своем творчестве художники исходят не только из непосредственных впечатлений, наблюдений и изучения окружающей их жизни, но и опыта, веками накопленного человечеством, опираясь на национальные традиции, на новое понимание явлений действительности. Следовательно, стиль является носителем художественной традиции, ориентирует на преимущественное внимание к тем или иным явлениям художественной культуры. Здесь национально-религиозные стилевые особенности культуры обретают содержательную конкретизацию, опирающуюся на жизненный опыт данного народа. Национальная стилистическая сущность отчетливо видна и позволяет по стилевым признакам отличить произведение одной культуры от другой. Но существуют и общие черты, объединяющие творения целой группы авторов и типичные для искусства в течение достаточно долгого исторического периода. Художественный стиль в этом смысле (иногда называют «большим стилем») есть единство эстетических идеалов и творческих методов, определяющее типичные черты многих произведений искусства в определенную эпоху. История искусства есть история смены творческих методов и стилей, история борьбы художественных направлений и школ. Стиль – зеркало эпохи. В нем своеобразно проявляются основные особенности эпохи.

В культуре Древнего мира законы художественного творчества рассматривались как сила, не подвластная индивидуальности творца, как канон, которому он обязан следовать беспрекословно, а стремление к тому или иному способу художественной идеализации заставляло вырабатывать четкую систему средств и приемов для творческого воплощения данного идеала в образной ткани искусства. Поэтому творчество включало в себя стилевую программу, а это приводило к тому, что история высокого, «официального» искусства выражалась в эволюции и смене единых стилей для каждой эпохи больших стилей. К концу европейского средневековья уже наметилось в рамках единого для всей культуры художественного стиля сосуществование двух архитектурных стилей – романского и готического. Последним таким *единым архитектурным стилем эпохи* была *готика* в период европейского средневековья. Вплоть до эпохи Возрождения в обществах прошлого художественные стили были едиными для всей культуры. Значение Возрождения в истории мировой культуры велико, так как именно в нем впервые проявилась новая закономерность художественного творчества, которая закончилась исчезновением стилевого единства эпохи при одновременном развитии разных стилей. Начиная с эпохи Возрождения, все большее значение приобретает индивидуальность художника, которая уже не укладывается в рамки стилевых

явлений. С этого времени «большие стили» стали формироваться как доминирующие в искусстве определенной эпохи, но существующие наряду с дополняющими их другими стилями.

Далее все больше повышается интенсивность жизни личности, а с ней меняется и индивидуальный художественный стиль, который обретает стиль периода творчества. При этом периоды имеют разную стилистическую окраску, хотя в них и сохраняется общность, скрепляемая индивидуальным стилем художника.

В эпоху Нового времени отсутствие единого художественного идеала привело к целому ряду художественных концепций, которые сводятся к трем основополагающим образным принципам – *барокко*, *классицизму* и *внестилевой линии*. XVII век оказался переломным в истории стилей: именно в эту эпоху установилось своеобразное равновесие двух противоположных по своей сути творческих систем – стилевой и внестилевой. В условиях обостренной конкуренции с внестилевой линией стилевая форма обнаружила в этот период свои нераскрытые прежде богатейшие творческие ресурсы. Поэтому XVII век с полным основанием может быть назван ключевой эпохой для проблемы стиля, ибо в определенном смысле одно это столетие раскрывает образный потенциал стилевой формы в большей мере, чем вся предшествующая многовековая художественная эволюция [16]. Стиль барокко, охватывает целый исторический период развития художественной культуры, рожденной кризисом эпохи Возрождения и ренессансного гуманизма.; художественное направление, существовавшее в период между Возрождением и классицизмом.

Барокко занимает более значительное место и наиболее полно выражает данную эпоху, чем классицизм. Стиль барокко – один из самых загадочных стилей искусства – появился как своеобразная реакция на Ренессанс. Искусство барокко пышно, динамично, буйно, шумливо, грандиозно, динамично, асимметрично. Возрождение продемонстрировало обаяние внешнего мира, оправдало телесность, воспело человека как великое, титаническое по природе свое создание. Искусство барокко нарочито в своей театральности, любит зрительные иллюзии в живописи и архитектуре. В идейном плане барочный стиль воплощает в себе сложный комплекс представлений, порожденных духовной культурой XVII столетия, из которых выделяются следующие аспекты: натурфилософский, психологический, социальный. В первом аспекте мир воспринимается художником барокко как находящаяся в потоке бесконечного движения единая космическая стихия. Чувство постоянной приобщенности к этой стихии составляет один из фундаментальных принципов барочной системы. Особенностью данного аспекта является неиссякаемая барочная динамика, вовлекающая все сущее в единый эмоциональный порыв.

Второй аспект связан с духовным миром человека, со сферой его чувств и переживаний. Иными словами, барокко – искусство патетическое. Активная обращенность к зрителю барочного искусства определила его третий – социальный – аспект, выраженный в утверждении и прославлении католицизма и абсолютизма. [16].

Переходя от барокко к общей характеристике *классицизма*, следует отметить гораздо меньшую сферу его распространения. В качестве ведущей линии в национальной художественной культуре классицизм в *XVII веке* проявил себя только во *Франции*. В других странах данная стилевая система обрела себя лишь в отдельных видах искусства. В теории классицизма идея прекрасного поставлена в иное соотношение с реальностью, нежели в барокко. Согласно воззрениям классицизма, действительность способна стать объектом искусства, будучи, воспринята через призму определенного идеала, в котором высшие закономерности ее организации основываются на началах разума и красоты. Классицисты вполне сознательно уже в самом названии, своего стиля подчеркивают вторичность их искусства. Они считают, что красота имеет непреложные законы, проявившиеся в античной классике.

Искусство классицизма присущи гражданский пафос, государственность позиций, вера в силу разума, четкость и ясность моральных и эстетических оценок. Его искусство построено по принципу пирамиды – «наверху» находятся жанры и виды, воспевающие «высокое бытие» и «низкое», рассматривающий обыденное бытие.

Стиль классицизма требует ясности, четкости, простоты, симметрии, тематической выдержанности. Таким образом, если стилю барокко присуще контрастно-многостороннее раскрытие темы, включая выразительную, подчеркнуто-экспрессивную передачу явлений реальной природы, то классицизм совсем исключает эту последнюю сторону, отбрасывает все мелкое, чтобы не противоречить возвышенному смыслу произведения. Эстетическим идеалом классицизма было преклонение перед античной эпохой, от которой унаследовал образцовую красоту. В данном стиле сильнее, чем в других художественных концепциях эпохи Нового времени, выражен элемент вторичности, то есть обретение художественной истины не в первой, а во второй инстанции, с учетом внутренне близкого этой системе предшествующего опыта. Классицизм стиль светский и в отличие от ренессансного искусства суше, жестче, расчетливее.

Параллельно с классицизмом в искусстве развивался стиль рококо, выросшей из барокко. Рококо опозитивировало интимный интерьер, располагающий к легким любовным утехам. Это изящное, утонченное искусство флирта.

В стиле рококо эстетизировалось все материальное, телесное и поэтому самым парадоксальным образом придавалось духовное значение.

Духовная узость рококо не давала ему возможности стать универсальным стилем. Это слишком аристократический стиль, далекий от быта обыденной жизни. Именно поэтому рококо не смог стать стилем, соизмеримым по своей значимости с классицизмом. На смену рококо пришел стиль более мощными художественными возможностями – сентиментализм.

Исторически сентиментализм возникает в связи с разработкой «средних» жанров классицизма: идиллии, стихотворного дружеского послания, песни, эпистолярных форм. Сентиментализм связывает высокое нравственное начало с естественной, «простой» жизнью, объявив городскую жизнь удалением от «естественного» бытия. Близость к природе объявляется высшим благом.

Перелом в художественной культуре, начатый Возрождением, связан с развитием *внестилевой линии*, которая по своей сути не является завершенной системой. Это целый комплекс художественных концепций, у которого есть одно важное, принципиально объединяющее качество – выход за границы стиля, за рамки столь привычных, а прежде и единственно возможных форм художественного мышления.

Внестилевая линия насчитывает целый ряд отличных друг от друга принципов истолкования, воплотившихся в различных направлениях, в локальных художественных школах, в отдельных творческих индивидуальностях. Первой по времени возникновения является *караванджийская* концепция, которую отличает акцент на резкой выразительности непретворенной натуры с использованием подчеркнуто антиидеальной тематики – явлений действительности подчас в ее грубых, простых формах. Характерным приемом этой концепции является выбор отдельного мотива, который благодаря особой, «жесткой» фокусировке наделяется повышенной мерой выразительности. Из изобразительных решений более всего распространены взятые крупным планом композиции с небольшим числом действующих лиц. Главный живописный принцип – светотеневой контраст, воспринимаемый преимущественно как средство выделения изображаемого мотива и сообщения ему особого пластического эффекта.

Другую концепцию, еще более связанную с реальностью, представляет тот вариант жанровой картины, который сложился у голландских мастеров. Как правило, это образы и ситуации камерного характера, интимного звучания, спокойного повествования, от чего художники подобного склада получили название *«малых голландцев»*. Их основная тема – повседневность в обычных ее проявлениях, эпизоды быта, происходящие в действительности, переданные с удивительной

конкретностью. Ценные стороны этой концепции – охват нового круга жизненных явлений, поэтическое чувство, которым окрашены даже самые простые мотивы, тонкое ощущение самого бытия, незаурядное мастерство в передаче окружающего человека мира вещей. Высшими достижениями вневещной линии являются концепции Рембрандта и Веласкеса. Это подлинное воплощение действительно крупного, обобщающего образа. Творчество *Рембрандта* составляет яркий контраст традиционным формам голландского бытового жанра. Его основная тема – человеческая жизнь в ее решающих моментах, понятая как духовная эволюция личности. Она облекается в формы библейско-мифологического сюжета, которые способствуют возведению изображаемых ситуаций на уровень собирательных образов широкого охвата.

Создатель другой ведущей концепции в русле рассматриваемой стилистики – *Веласкес* – акцентирует внимание на более объективированном отражении действительности с позиции красоты реального мира. Его произведения воспринимаются как человеческие типы или события, перенесенные на полотно во всей своей естественности.

Таким образом, стилевая неопределенность – это стремление к гармоническому разрешению противоречия между объективной и субъективной сторонами художественного освоения действительности, порожденное процессом самоопределения и самоутверждения личности. Подобный процесс сокрушал былое единство стиля. Иными средствами и иными целями стилевое единство культуры было подорвано *романтизмом* и *декадентством*. Чуждый сентиментализму возрожденческий титанизм индивидуальности нашел свое продолжение в романтизме – новом стиле, который формируется в XIX в. Как реакция на прозаический образ жизни с его практицизмом, обезличенной и монотонной будничной суетой, всеобщей погоней за материальными благами.

Романтическая эпоха – это небывалый интерес к народной культуре, обращение к стилистическим формам средневекового зодчества (романскому, готическому), ориентация на христианские идеи. Действительность в романтизме – нечто таинственное, иррациональное, противостоящее рациональному, упорядоченному классицизму, разуму и личной свободе человека, сфера социальных разочарований. Отсюда – «мировая скорбь» как глобальное концептуально-значимое мироощущение. Для романтической концепции мира и личности характерен культ экзотики в природе, неповторимо-индивидуального в человеке, исключительного в обществе. *Романтизм* как художественный стиль характеризуется противопоставлением «подражанию природе» творческой активности, отрицанием нормативности в создании произведений и обновлением форм. Понимая искусство как высшую

реальность, романтизм стимулирует ассоциативность художественного мышления, взаимопроникновение и взаимодействие различных жанров и видов искусства. Произведения романтиков наполнены чувствами восторга и разочарования, воодушевления и отчаяния. Эти душевные колебания создавали ощущение непознаваемости действительности, вечной загадки мира, признание невозможности его полного духовного постижения. Гетерогенность романтического стиля породила неустойчивость всей художественной системы. Романтизм был национально многолик, сложен, внутренне противоречив, неоднороден, метафоричен, тяготел к соединению с религией и философией. В архитектуре романтизм нашел свое воплощение в постройке причудливых замков и дворцов, античных и средневековых руин. Влияние романтизма сказалось на формировании таких архитектурных стилей, как эклектика и модерн.

Эстетика романтизма важна и теоретическими открытиями, и культуuroобразующим воздействием, и тем, что на её основе развивался индивидуальный стиль, который стал цениться выше, чем его «цеховая» принадлежность.

Романтизм оказал универсальное влияние на развитие искусства: породив символизм, а затем акмеизм и футуризм.

Декадентство как направление нельзя отнести к какой-либо определенной концепции или течению. Оно затронуло значительную часть эстетических ориентаций художников. Декадентство – это тоска по духовным идеалам прошлого, неприятие действительности, настроение безнадежности, крайнего индивидуализма. Именно декадентство подготовило становление модернизма как стиля.

Развитие культуры начала XIX века характеризуется постепенным отходом от классицизма в сторону эклектизма и ретроспективизма, возрастанием интереса к собственному национальному наследию, стремлением выработки новых форм, исходящих из художественных традиций той или иной культуры, обращением к историческим стилям. Но воспринятые поверхностно, готика, Ренессанс, барокко, рококо и прочие стили, взятые в отдельности или смешанные друг с другом, не смогли явиться исходной основой для нового органического стиля.

В начале XIX века во Франции сформировался так называемый имперский стиль – **ампир**, как вариант позднего классицизма, или «стиля Людовика XVI». Вызванный к жизни идеями Просвещения, классицизм был первым искусственным (т.е. возникшим не стихийно, а в результате планомерного изучения и культивирования античных образцов) стилем, но вместе с тем и первым проявлением эклектизма.

XIX в. в европейской культуре часто именуют веком **реализма**. Конкретные характеристики реализма в этом веке общеизвестны: это пафос социальности, внимание к историческому своеобразию жизни

(историзм), сочувствие к низшим сословиям и «маленькому человеку», типизация героев и обстоятельств, критичность по отношению к действительности.

Реализм не отвергает ни условности, ни фантастики, ни субъективизма автора, но устанавливает более активную обратную связь между искусством и жизнью, чем это предписывалось предшествующими стилями.

Его отличает не только интенсивность обратной связи между искусством и жизнью, но и богатство этой связи. Реалистическое изображение действительности объемно, потому что описывается на разных художественных языках. Этот стиль выступает одновременно и как противоположность другим великим стилям – классицизму, сентиментализму, романтизму, – и как их синтез.

Эклектизм как романтический предмодернизм предполагает при создании произведений любые сочетания разных форм прошлого, освобождает от античной традиции, выражает себя через культуру разных эпох и разных народов («китайские», «египетские», «помпейские» мотивы), тяготеет к разным регионам мира и историзму, объединяет различные стили в новое, лишенное целостности стилистическое образование, допускает равную значимость различных элементов, всех стилевых форм.

На смену эклектике в конце XIX века пришел новый стиль – **модерн**, именуемый во Франции **ар нуво**, в Германии – **югендстиль**, в Австрии – **сецессион**. Его корни уходят в «культурный слой» середины XIX века. Стилистические черты, предвещающие модерн, прослеживаются и в графических произведениях, и в живописи, и у мастеров прикладного искусства, и в архитектуре. Модерн преследовал цель создания современного, универсального синтетического стиля. Принципиально новым был отказ от ордерной системы античности и других стилей в пользу поиска новых форм из культуры средневековья. Для него характерно обращение к природе, стремление восстановить органическую связь человека с природой. Эта обращенность проявляет себя в широком проникновении «растительных» мотивов, среди которых отдавалось предпочтение выющимся цветам, болотным растениям, водорослям. Ряд орнаментальных мотивов модерна, получивших большое распространение, был заимствован из искусства Дальнего Востока, прежде всего Японии. Цветовая гамма модерна создает мир многозначных символов. Для него характерна семантическая двусмысленность: предмет, мотив, есть то, что он есть и одновременно знак иного содержания, всеобщего и вечного. Внешнее и внутреннее, видимое и незримое неразрывны.

До конца XIX века художественная эпоха и стилевое направление совпадают. Затем это совпадение начинает исчезать, граница стираться в

силу ускорения художественного развития, нарастания эстетической противоречивости, создания множества теорий и концепций.

В преддверии XX в. европейская художественная культура вступает в новый исторический этап. На фоне грандиозных изменений в искусстве происходят крупнейшие изменения: рушатся идеалы, служившие ориентирами великих художественных стилей прошлого, наступает время, получившее название «эпоха модернизма».

Модернизм противопоставляет себя искусству прошлого и выступает за поиск новизны, в котором могут быть и даже должны быть отброшены любые художественные каноны, стесняющие свободу поиска. Художник-модернист не изображает реальный мир, а создает силой воображения и таланта свой мир, который может иметь малого общего с реальным. В модернизме отрицаются традиционные эстетические и этические требования к искусству. Главное – экзотичность, которая должна поразить, «встряхнуть» публику.

Искусство модернизма часто связывают с культурой декаданса в целом – культурной упадка, умирания, разложения. В модернизме культивируются пессимизм, абсурдность, разрушение, страдание. Отстраненность от жизни, эстетское сосредоточение на тонких нюансах художественного языка – основные черты модернистского искусства. Представители модернизма говорят о своем творчестве как об «антиискусстве».

Это не единый художественный стиль, а целая группа стилей. В эпоху модернизма закончилось время, когда в искусстве существовали великие стили, доминирующие над другими в течение достаточно долгого исторического периода.

Отсутствие единого стержневого художественного стиля – характерная черта модернизма. Модернизм принципиально многочислен. Стили модернистского искусства живут недолго. Они появляются, приобретают популярность и сходят со сцены..

XX век – это *новая эпоха*, эпоха модернизма и постмодернизма, которой соответствуют свой стиль, свое художественное мышление, свое жанровое своеобразие. **Модернизм** как художественная система сложился благодаря декадентству (непринятие реальной жизни, культ красоты как единственной ценности, отторжение социальных проблем) и авангарду (крайний нигилизм, предельная степень отрицания предшествующей культурной традиции). Он объединяет множество относительно самостоятельных художественных направлений и течений, различных по культурно-историческому значению (абстракционизм, футуризм, дадаизм, кубизм, экспрессионизм, фовизм, сюрреализм, поп-арт и т.д.), каждое из которых имеет определенную эстетическую и стилевую специфику, но вместе с тем обладает принципиально иной философской и

социокультурной общностью, основой которой послужили идеи иррационализма А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, интуитивизма А. Бергсона, феноменологии Э. Гуссерля, психоанализа З. Фрейда, К. Юнга, экзистенциализма Ж.-П. Сартра и А. Камю.

Преобладание пессимистических настроений, тревожных, томительных предчувствий, сознание непознаваемости, неизменности мира – таков эмоциональный настрой произведений модернизма. Стилиевое новаторство становится самоцелью. Отсюда тенденция смены стилей в творчестве отдельного художника.

Оформление постмодернизма шло на волне модернизма. Сам термин *«постмодернизм»* указывает если не на преемственность, то на определенное соотношение с модернизмом. Он, по сути, объединяет множество течений, подходов, стилей, направлений в культуре и искусстве. Постмодернизм отвергает единый стиль в культуре, отдавая предпочтение локальным, самобытным, многообразным формам, утверждает равноценность различных культурных моделей, реабилитирует те из них, которым ранее отводился статус «примитивных». Отвергается и различие между центром и периферией, между создателем культурных произведений и аудиторией, между высоким и низким, случайным и повседневным. В постмодернизме исчезает оппозиция «высокое – низкое» в культуре и становится возможным наступление эпохи, в которой существуют все формы и стили. Наиболее яркое выражение постмодернизм нашел в сфере искусства. Здесь он реализуется в полистилистике, в активном взаимодействии различных художественных стилей, систем. Динамическое соприкосновение стилей порождает многомерное пространство, в котором возможно «чистое» переживание изолированного смысла или эстетического импульса. В постмодернизме искусство утверждает свою роль авангарда. Вся культура моделируется по образу авангардистской, и в ней происходит постоянная диффузия элитарного искусства и массовой культуры.

Современная эпоха характеризуется *стилевой мозаичностью*. Здесь стилистическая целостность и неповторимость возникает у произведения, предмета, обретающего стилистическое своеобразие по отношению к другим шедеврам того же художника, или представляет собой элемент произведения, предполагающий нарочитое «вклеивание» стилистически разнородных предметов, частей.

Несмотря на убыстрение истории, усложнение художественного процесса и нарастание стилистических слов, не утрачивается эпохальная типологическая общность. Именно она и составляет стиль эпохи. Каждая эпоха рождает свои ценности, которые являются духовными опорами, регуляторами в жизни человека, наполняющими ее особым смыслом.

Таким образом, эпоха есть временная точка, с которой начинается новое развитие, определенный отрезок времени. Каждой культурно-исторической эпохе соответствует ее творческий стиль, жанровое своеобразие, способ мышления.

Всякий предмет, в отличие от произведения искусства, имеет какое-либо жизненно важное предназначение, другими словами, функцию. Но почти у каждого человека есть потребность в том, чтобы окружать себя красивыми предметами. Поэтому ценность вещи охватывает два начала — пользу и красоту. В каждом предмете заложено техническое и эстетическое начало, всегда непостоянное и исторически сменяемое. Наши оценки эстетических качеств предметов в основном субъективны, а главное, не аргументированы. Что мы можем сказать о предмете, кроме красиво или некрасиво. Чтобы уяснить, что обуславливает эстетические качества вещи, нужно разложить общее понятие о красоте на составляющие. А так как о красоте судят по внешней форме предмета, то прежде всего нужно знать, какие признаки внешней формы вообще существуют. Много делается понятнее, когда постигаются основные закономерности человеческого восприятия. Мы узнаем, как человек подходит к предмету, как им пользуется, оценивает, отличает, сопоставляет. Только изучив механизм восприятия, мы поймём, почему нам кажется, что этот предмет красив .

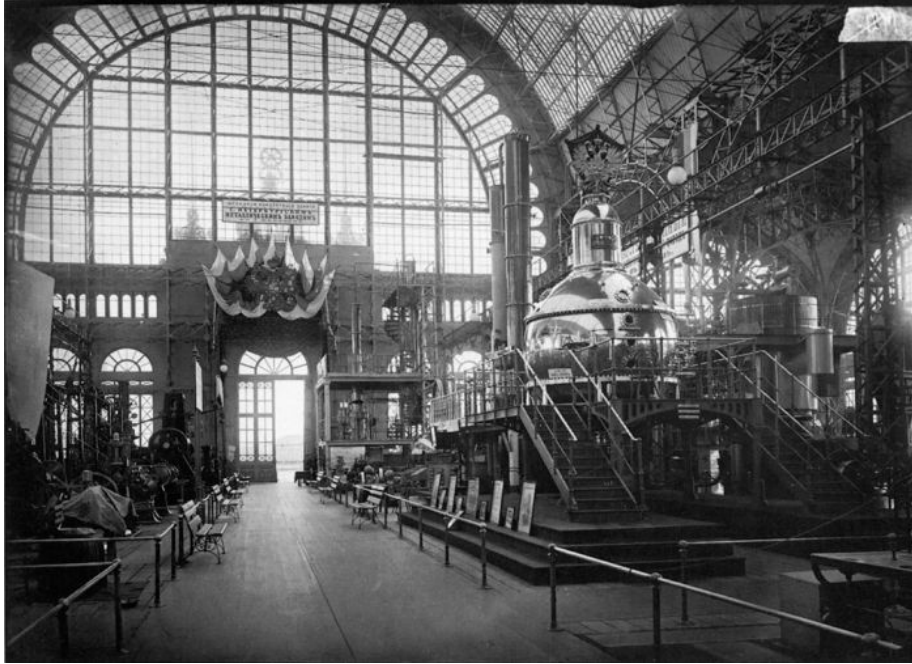
В переводе с английского "дизайн" означает рисование. До этого проектирование вещей называлось «художественным конструированием». От слова дизайн произошли производные понятия: «дизайнер» — художник-конструктор, «дизайн – форма».

Цель дизайна — создание мира прекрасных форм, вещей, которые раскрывали бы истинный характер нашей цивилизации. Так считает известный итальянский архитектор и дизайнер Д. Понти .

Всякий предмет, в отличие от произведения искусства, имеет какое-либо жизненно важное предназначение, другими словами, функцию. Но почти у каждого человека есть потребность в том, чтобы окружать себя красивыми предметами. Поэтому ценность вещи охватывает два начала — пользу и красоту. В каждом предмете заложено техническое и эстетическое начало, всегда непостоянное и исторически сменяемое.

История дизайна проходит в своем развитии несколько этапов.

1. История дизайна как проектно-художественная деятельность берет свое начало в середине XIX века и связана с развитием индустриального производства, создавшим потребности в новой профессии.

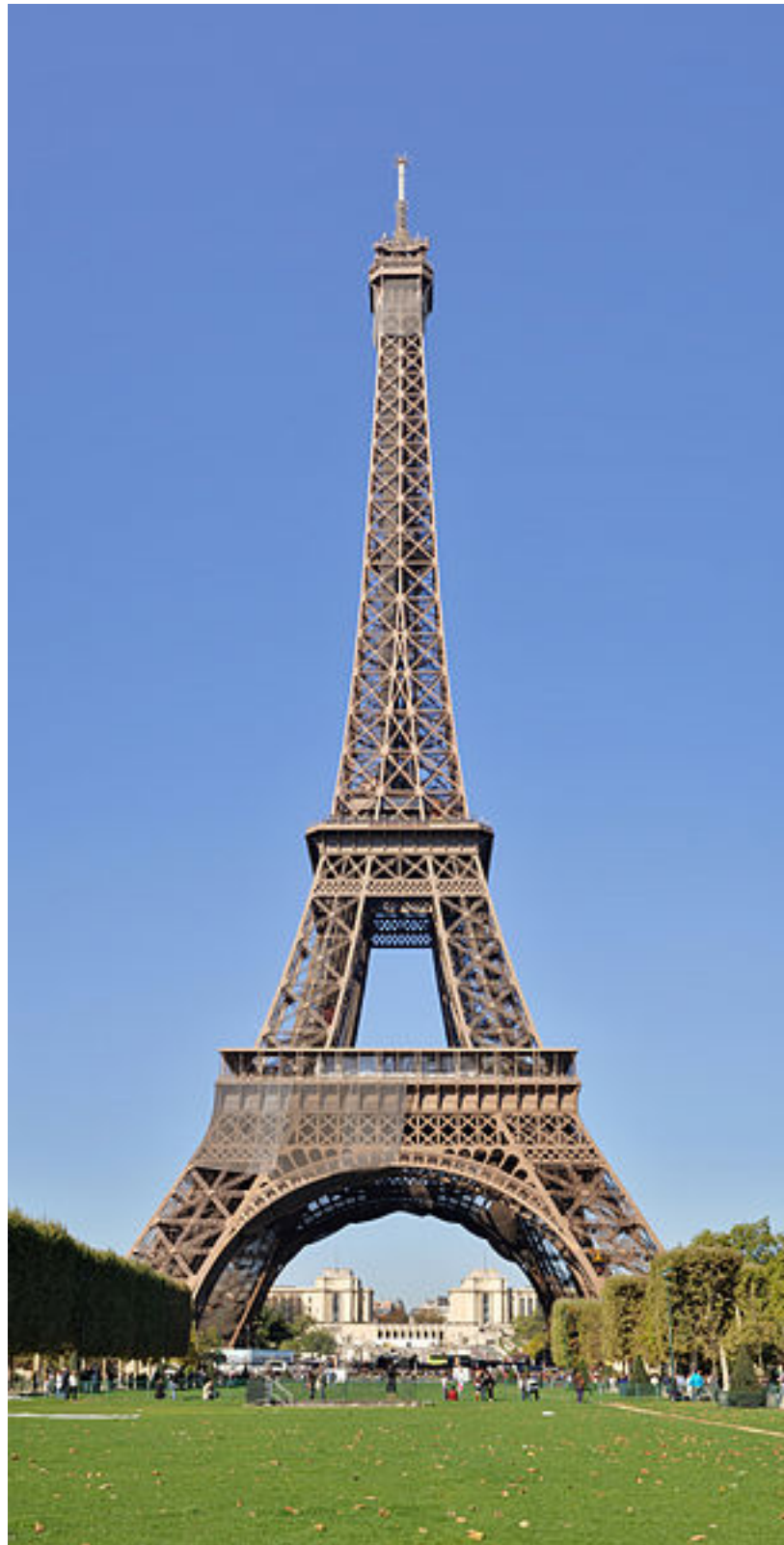
2. Дизайн как связь искусств и ремёсел. Относится к возникновению в конце XIX века известного английского «Движения искусств и ремёсел», возглавленного Уильямом Моррисом, когда были сформированы главные положения теории и творческие принципы дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет.

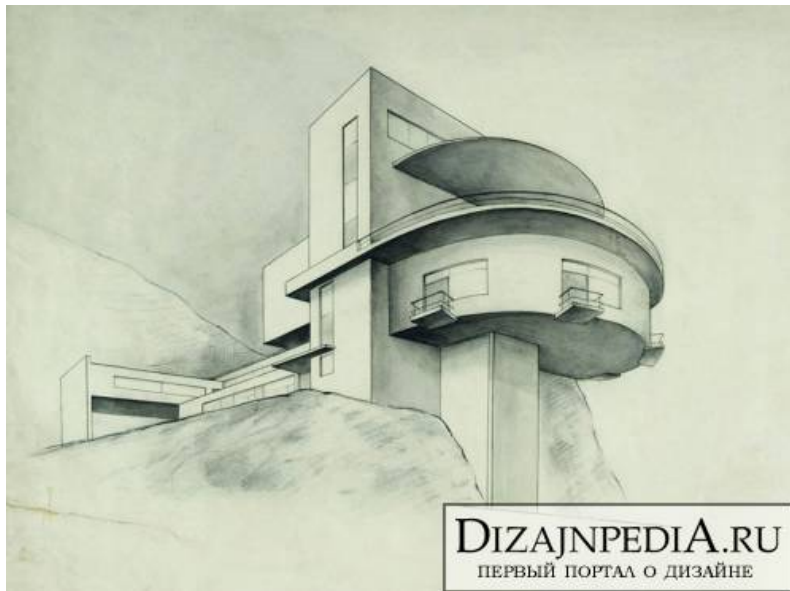
3. Дизайн как художественно-промышленная деятельность: начало XX века, когда художники заняли ведущие посты в ряде отраслей современной промышленности и получили возможность формировать фирменный стиль предприятий и влиять на политику выпуска электротехнических приборов, автомобилей, радиоаппаратуры (деятельность Петера Беренса в компании AEG и американской автомобильной фирмы «Форд»).

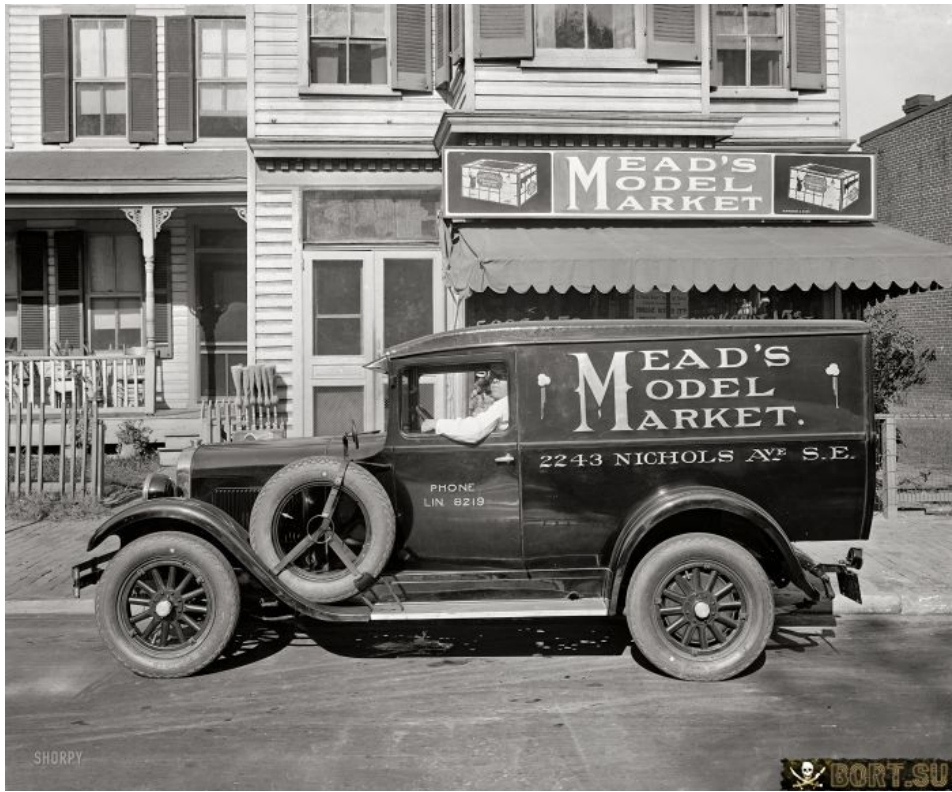
4. Дизайн как появление дипломированного специалиста относится к появлению первых школ и методик преподавания дизайна. (ВХУТЕМАС в СССР (1920), Баухауз в Германии (1919)).

5. Становление дизайна как профессии, в зависимости от его реального вхождения в жизнь — непосредственно в производство, торговлю. Хронологический отсчет в этом случае начинается с ещё более позднего времени — с 1930-х годов, точнее со времени выхода США из великого экономического кризиса.

6. Дизайн как компоновочная деятельность, берет отсчет от орудий первобытного человека, впервые столкнувшегося с понятиями удобства орудий труда, вопросами повышения производительности, компоновки предметов, первых намеков на эргономику предметов.

Власов В.в своем известном словаре «Стили в искусстве» отмечает, что всю историю мирового искусства можно рассматривать как историю художественных стилей. В равной степени это относится и к стилям в истории дизайна, объединяющим по определенным формальным признакам дизайн-иконы в уникальные целостные художественные течения и направления.

Историю архитектуры пишут по памятникам архитектуры или фотографиям и гравюрам утраченных объектов, чертежам и рисункам-фантазиям неосуществленных проектов. Историю искусств — по собраниям в музеях изобразительных искусств, картинных галереях, частным коллекциям картин. Историю дизайна, в основном, по шедеврам дизайнерской деятельности — дизайн-иконам.

Особое значение в описании истории дизайна имеют художественные стили.

Развитие стилей (архитектурных и интерьерных) в историческом аспекте

Древнеегипетский стиль.

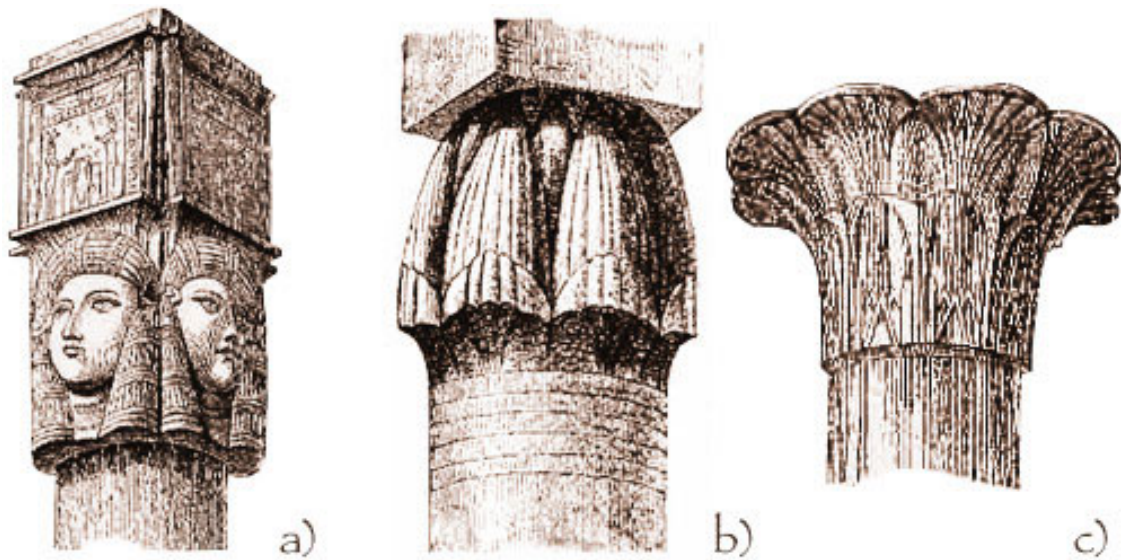
Стены, пилоны, колонны как правило испещрялись иероглифическими письменами и сценами погребальных ритуалов, где фигуры людей изображались в характерной "египетской" позе – голова и нижняя часть тела – в профиль, а туловище и руки – в фас. В постройках встречается 3 типа колонн – лотосовидная (капитель) в виде цветка или бутона лотоса, папирусовидная (капитель в виде связки папируса) и гаторическая (капитель с изображением головы богини Гатор – женщины с головой собаки).

Архитектурный ансамбль в Гизе

Древнеегипетская фреска

Гаторическая, папирусовидная и лотосовидная капители

Античность.

Под античностью понимают архитектуру и искусство древней Греции и Рима. Древнегреческая архитектура, возникшая на островах Эгейского моря, была настолько гармоничной и целостной, что впоследствии воспринималась более поздними стилями (Ренессанс, Классицизм, Неоклассицизм) как первоисточник, как некий эталон для подражания.

Именно в Древней Греции сформировались такие стили как дорический, ионический и коринфский.

Кносский дворец

Парфенон. Храм Афины-Парфенос

Амфитеатр Флавиев Колизей

Средневековье.

Романский стиль (X-XII вв., нач. XIII в. для некоторых стран) начал возрождение архитектурных традиций Древнего Рима и в результате получил свое название от слова "Рома" (Рим, на латинском языке). Создатели Романского стиля — скульпторы, архитекторы, живописцы — желали одного: воплощения в своих творениях красоты. Эпоха этого стиля рождает особое чувство прикосновения к вечно длящейся истории, чувство значимости христианского мира. В интерьерах и архитектурных постройках того времени обнаруживается тепло и гармония, плавные формы арок и величественно спокойный декор.

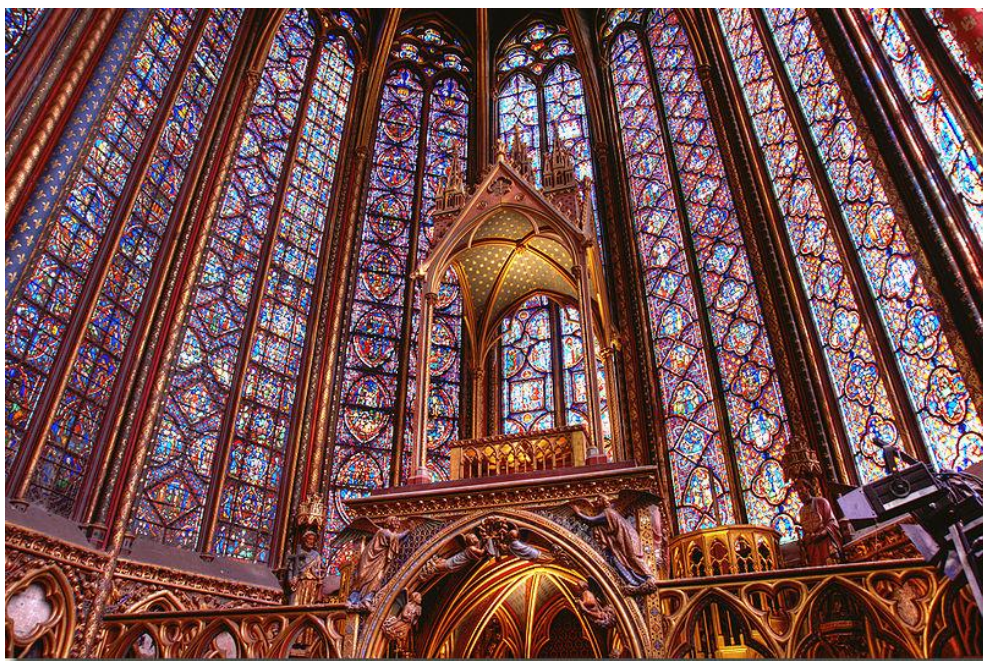

Ансамбль соборной площади в городе Пиза

Готика (XII-XV вв.) — стиль архитектуры зародившийся во Франции, отличается своей изысканностью. В нем важны не столько применяемые цвета и материалы, сколько их сочетаемость и стилевое единство с обстановкой дома, гармония старинных предметов с современными. Картины в красивых окладах, зеркала в позолоченных рамах, ковры и гобелены, отделанные тканями стены, красиво драпирующиеся гардины. Окна во Французских домах, кстати идут от пола и всегда имеют маленькие балкончики. Готический стиль (2 пол. XII-XV вв.). Стиль сложного психологического состояния, он стал воплощением всего периода Средних веков в понимании современного человека. Готика — в основном архитектурный стиль, но дизайн и интерьер имеет очень существенные отличия от других стилей, свое собственное и ни с чем не сравнимое "лицо": огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты. Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных элементов. Динамика и экспрессия форм поздней, "пламенеющей", готики.

Собор Парижской богородицы

Готический собор в Руане. Витражи

Ренессанс (Возрождение).

Стиль Возрождения (XV-XVI вв.) – это новый стиль, который привнес в искусство и культуру средневековой Европы новый дух свободы и веры в безграничные возможности человека. Впервые человек снова стал творцом красоты и свободным странником, желающим увидеть и ощутить окружающий его мир, он снова готов к открытиям и смелым решениям. Новая эстетика отразилась и в дизайне интерьера. Для него характерны более просторные помещения со скругленными арками, отделанные резным деревом. Самоценность и относительная независимость каждой отдельной детали интерьера представляет собой целое.

Брунеллески. Собор Санта Мариа дель Фиоре

Дворец Дожей в Венеции

Барокко.

Стиль барокко появился в Италии (XVII – начало XVIII вв.). Этот стиль очень трудно перепутать с каким-либо еще. Он, подобно Готике, стал воплощением своей эпохи. Барокко впервые в истории искусства соединил два понятия — стиля и образа жизни. Чувственно-телесная радость бытия, трагические конфликты составляют основу прекрасного и источник вдохновения стиля. В дизайне интерьера Барокко стремится к величию, пышности, пространственному размаху. Изменчивость, причудливая игра образов в интерьерах этого стиля была сравнима со сложностью настроения морской раковины-барокко, в честь которой он был назван.

Бернини. Собор св. Петра в Риме

Смольный собор. СанктПетербург

Рококо.

Основными принципами стиля рококо (середина XVIII века) в искусстве были уход от жизни в мир фантазии, игры, мифических сюжетов и эротических ситуаций. Господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Интерьеры изящны, декоративны, легки. Декоративное искусство рококо принадлежит к высшим достижениям искусства XVIII века по изысканности, красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и личному удобству.

Китайский дворец Ринальди. Оранниенбаум

Королевский дворец в Мадриде

Классицизм.

Обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу классический стиль — XVII-начала XIX в.,. Классицизму свойственны ясные геометрические формы, сдержанный декор и дорогие, качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.). Чаще всего встречаются украшения скульптурами и лепниной. Архитекторы той эпохи находили такой подход, который удивительно гармонично связывал античные формы с мягкостью русской природы и одновременно с устремлениями Русской культуры. Роскошь предыдущих стилей Барокко и Рококо приобрела в интерьерах Классицизма монументальный и величественный характер. Легкомысленный стиль жизни королевского двора сменили спокойствие и утонченность, заимствованные у прекрасного прошлого Эллады. К началу XIX века в литературе, скульптуре и живописи Классицизм исчерпал себя. В светских кругах деятелей искусства на стиль обрушилась резкая критика, провозгласившая: "Классицизм умер от холода собственных стремлений к идеальности". В дизайне интерьеров же, наоборот, богатство и величие, свойственные Классицизму, приумножились до перегруженности. Художественное наследие Греции сменилось наследием Рима, на фоне ярких событий Французской Революции. Воплотивший все эти настроения новый имперский стиль, получивший название Ампир.

Дом Пашкова в Москве

Голицинская больница. Москва

Улица Росси. Санкт-Петербург

Ампир

Новый этап развития классицизма связан с ампиrom (начало XIX века). Парадный, торжественный, военно-триумфальный стиль, подражающий шику и роскоши Римской империи. В дизайне интерьера используется богатый декор с мотивами военной эмблематики. Формы массивны и упрощены, подчеркнута монументальность. Ампир приобрел популярность, в основном, во Франции, но и там продержался недолго. Вскоре его заменит гораздо более "теплый" стиль, совместивший в себе все удобства и достоинства прошлых стилей — Эkleктика.

Александрйский театр. Санкт-Петербург

Храм Христа Спасителя. Москва

Триумфальная арка Шальгрэн

Эклектика.

Эклектика всегда существовала как неизбежное следствие диалога различных культур, однако основополагающим принципом искусства стала именно в XIX веке, 1830-1890 гг. Всему виной романтизм, с его философией "свободного перемещения в историческом времени" и отказом от строгих канонов в искусстве. Модным и актуальным стало все, что было комфортным и красивым в интерьерах прошлых стилей. Многие критики искусства обвиняли Эклектику в чрезмерной перегруженности и плохом вкусе, отсутствии индивидуальности. И все же, у нее были свои собственные отличительные черты: пластичные формы, обилие текстиля, мягкость и удобство мебели, множество декоративных элементов, которыми могли быть вещицы с разных концов света, напоминающие о культурах Востока, Средиземноморских стран.

Здание Большой оперы в Париже, 1875 г., арх. Ш. Гарнье

Здание Городской думы в Нижнем Новгороде, 1903 г.,
арх. В.П. Цейдлер

Модерн.

Стиль конца XIX-начало XX в., ввел в дизайн интерьера принципиально новые декоративные элементы, отдавая им предпочтение перед конструктивными. В Германии и Австрии называли юнгендстилем, во Франции — ар нуво, в Англии и России — модерн, в Италии — либерти. Модерн стоял на заре новой эры XX века, и потому, просто обязан был стать неповторимым и великолепным. Создатели этого стиля, независимо от видов искусства, вносили в него все лучшие достижения прошлого и самые изысканные и утонченные идеи своего времени. В дизайне интерьеров внимание уделялось стилизованному растительному узору, гибким текучим формам. Стиль, наиболее популярный в современном дизайне интерьеров.

Особняк Рябушинского. Шехтель. Москва

Виктор Орта. Особняк Тессель. Интерьер

Виктор Орта. Особняк Тессель в Брюсселе

Гауди. Жилой дом. Испания

Неомодерн.

Использование пластических форм Art-Nouveau для архитектурного оформления помещений на современной технологической базе. Практически полное отсутствие орнаментов.

Церковь Jubilee в Риме. Ричард Мейер

Работа Ричарда Мейера

Ллойд Райт. Дом над водопадом

Ле Корбюзье. Вилла Саввой

Ле Корбюзье. Дом в Марселе

Рассматривая внутреннюю структуру понятия «стиль» выделяется ряд его уровней:

- исторический художественный стиль;
- историко-региональный (стилистическое течение);
- индивидуальный стиль мастера.

Аналогичное можно наблюдать и в истории дизайна. Стили в дизайне как части общей художественной культуры корреспондируются с большими историческими художественными стилями в искусстве, и, в особенности, архитектуре. Достаточно вспомнить также общие художественные стили, как ар деко, поп-арт, постмодерн и хай-тек. При этом в предметном формообразовании они, безусловно, трансформируются в свои стилевые течения, отражая специфику формообразования массовых изделий в условиях индустриальных технологий.

Мы живем в эпоху эклектики . Эклектикой называют эпоху внестилевого развития архитектуры. Эклектика наступает, когда предыдущий стиль закончился, а новый еще не создан. Тогда архитекторы обращаются ко всему архитектурному наследию , заново обучаясь и переосмысливая накопленный опыт. Во всяком случае, именно так эклектику трактует современная история архитектуры. Поэтому, собравшись, что-нибудь строить или создавать интерьер перед нами встает довольно трудная задача выбора стиля.

3. СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ

К теме 1

1. Эстетическое и художественное.
2. Основные критерии эстетической ориентации.
3. Эстетика и другие науки.
4. Эстетика и архитектура.
5. Эстетика и дизайн.
6. Основные эстетические категории.
7. Эстетика на различных этапах истории мировой культуры.

К теме 2

1. Эстетический опыт Древнего Востока.
2. Классическая античная эстетика.
3. Мифология и эстетика.
4. Эстетика Витрувия.
5. Эстетическое учение Платона о прекрасном.
6. Эстетическая концепция Аристотеля о катарсисе.
7. Представление древних о творчестве.

К теме 3

1. Эстетические взгляды Средневековья.
2. Проблемы образа и символа в эстетике Византии.
3. Средневековые художественные стили.
4. Храм как символ небесного мироздания.
5. Ремесленное творчество в культуре средних веков.
6. Романская и готическая архитектура.
7. Особенности эстетических взглядов в средневековье в России.

К теме 4

1. Эстетика культуры Ренессанса.
2. Теоретические обоснования принципов гуманизма.
3. Эстетика Леонардо да Винчи.
4. Художники Возрождения о творчестве.
5. Архитекторы Возрождения об эстетической организации среды.
6. Теоретические труды Альберти.
7. Вазари о знаменитых людях итальянского Возрождения.

К теме 5

1. Развитие новых направлений в эстетике в XVII веке.
2. Своеобразие ландшафтной архитектуры классицизма.
3. Эстетические принципы архитектуры Ф. Blondеля и К. Перро.
4. Творческие системы садово-паркового искусства.
5. Создание Академии архитектуры.
6. Эстетика барокко.
7. Эстетика классицизма.

К теме 6

1. Прагматический характер эстетической мысли XVIII века.
2. Эстетика сентиментализма.
3. Проблема эстетического вкуса.
4. Д. Дидро о природе красоты.
5. Лессинг и его классификация видов искусства.
6. Гете о богатстве реалистического метода в искусстве.

К теме 7

1. Эстетика романтизма.
2. Первые учения по «законам красоты» (Дж. Рёскин, У. Моррис).
3. Дуализм И. Канта в сфере эстетических взглядов.
4. Проблема пользы и красоты у Канта.
5. Эстетические взгляды Фихте, Шеллинга, Шиллера.
6. Великое эстетическое наследие Гегеля.

К теме 8

1. Эстетические аспекты трактатов С. Ушакова, Н. Сорского.
2. Новые взгляды на проблему красоты в эпоху Просвещения в России.
3. Архитектура классицизма в России.
4. Н. Чернышевский «Эстетическое отношение искусства к действительности».
5. Эстетика «чистого» искусства.
6. Эстетическая культура в России (И. Забелин).
7. Эстетические идеи марксизма.
8. Эстетика «серебряного века».
9. Концепция «духовно-нравственного совершенствования» (Ф. Достоевский, Л. Толстой).
10. Концепция «религиозно-нравственного самосовершенствования», «космизма» «теургии» в искусстве (В. Соловьев, П. Флоренский).
11. Эстетика русского символизма (А. Белый, Вч. Иванов).

12. Эстетика «модерна».
13. «Красота в природе» (В. Соловьев).
14. «Общий смысл искусства» (Н. Бердяев).

К теме 9

1. Переосмысление основных эстетических категорий.
2. Плюрализм в сфере эстетических учений в направлении.
3. Эстетика фрейдизма и неопрейдизма.
4. Эстетика экзистенциализма.
5. НТР и архитектура.
6. Эстетическое воззрение В. Гропиуса.
7. Синергетическое понимание и перспективы архитектуры и дизайна.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

4.1. Тематика самостоятельных занятий

№	Темы	Кол-во часов	Форма отчетности	Сроки
1	2	3	4	5
1	<p>Эстетическое и художественное. Основные критерии эстетической ориентации Эстетика и другие науки Эстетика и архитектура Основные эстетические категории Эстетика на различных этапах истории мировой культуры</p>	28	<p>Конспект Конспект</p> <p>Конспект Доклад Доклад Доклад</p>	Сентябрь
2	<p>Эстетический опыт древнего Востока Классическая античная эстетика Мифология и эстетика Эстетика Витрувия Эстетическое учение Платона о прекрасном Эстетическая концепция Аристотеля о катарсисе Представление древних о творчестве</p>	28	<p>Доклад Доклад Доклад Конспект Конспект</p> <p>Конспект</p> <p>Доклад</p>	Сентябрь
3	<p>Эстетические взгляды Средневековья. Проблемы образа и символа эстетике Византии Средневековые художественные стили Храм как символ небесного мироздания Ремесленное творчество в культуре средних веков Романская и готическая архитектура Особенности эстетических взглядов в средневековье в России</p>	28	<p>Конспект Конспект</p> <p>Конспект Доклад Доклад</p> <p>Доклад Доклад</p>	Октябрь
4	<p>Эстетика культуры Ренессанса Теоретические обоснования принципов гуманизма Эстетика Леонардо да Винчи Художники Возрождения о творчестве Архитекторы Возрождения об эстетической организации среды Теоретические труды Альберти Вазари о знаменитых людях итальянского Возрождения</p>	28	<p>Доклад Конспект</p> <p>Доклад Доклад Конспект</p> <p>Конспект Конспект</p>	Октябрь

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

5	Развитие новых направлений в эстетике в XVII веке Своеобразие ландшафтной архитектуры классицизма Эстетические принципы архитектуры Ф. Блонделя и К. Перро Творческие системы садово-паркового искусства Создание Академии архитектуры Эстетика барокко Эстетика классицизма	28	Доклад Конспект Конспект Доклад Доклад Конспект Доклад	Ноябрь
6	Прагматический характер эстетической мысли XVIII века Эстетика сентиментализма Проблема эстетического вкуса Д. Дидро о природе красоты Лессинг и его классификация видов искусства Гете о богатстве реалистического метода в искусстве	28	Доклад Конспект Доклад Конспект Доклад Доклад	Ноябрь
7	Эстетика романтизма Эстетика природы у романтиков Первые учения по «законам красоты» (Дж. Рёскин, У. Моррис) Дуализм И. Канта в сфере эстетических взглядов Проблема пользы и красоты у Канта Эстетические взгляды Фихте, Шеллинга, Шиллера Великое эстетическое наследие Гегеля	28	Конспект Доклад Конспект Конспект Конспект Доклад Доклад	Декабрь
8	Эстетические аспекты трактатов С. Ушакова, Н. Сорского Новые взгляды на проблему красоты в эпоху Просвещения в России Архитектура классицизма в России Н. Чернышевский: «Эстетическое отношение искусства к действительности» Эстетика «чистого» искусства Эстетическая культура в России (И. Забелин) Эстетические идеи марксизма	28	Конспект Доклад Конспект Доклад Доклад Доклад	Декабрь

1	2	3	4	5
9	Эстетика «серебряного века» Концепция «духовно нравственного совершенствования» (Ф. Достоевский, Л.	28	Доклад Конспект	Декабрь

	Толстой) Концепция «религиозно-нравственного самосовершенствования», «космизма» и «теургии» в искусстве Эстетика русского символизма Эстетика «модерна» «Красота в природе» (В. Соловьев) «Общий смысл искусства» (Н. Бердяев)		Конспект Доклад Доклад Конспект Конспект	
--	---	--	--	--

4.2. Рекомендации по выполнению плана самостоятельных работ

Самостоятельная работа студентов по курсу «Эстетика архитектуры и дизайна» признана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Все виды самостоятельной работы и планируемое на их выполнение время рассчитано на то, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушал лекции и изучал материал на практических занятиях, а все недостаточно понятые вопросы он своевременно проработал на консультациях.

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту требуется сверхнормативное время на освоение пропущенного материала.

Указанное в плане самостоятельной работы время соответствует именно рабочему.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его, мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты с целью выяснения их на предстоящем занятии.

Реферат необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями учебного пособия по дисциплине с использованием рекомендуемой справочной литературы.

Материал для реферата собирается автором самостоятельно или используется литература рекомендованная руководителем. Изучая литературу, студент одни источники (монографии, статьи) должен внимательно прочитать и сделать конспект, а другие можно только просматривать в поисках интересных фактов, деталей и делать выписки.

Слово «реферат» (от лат. *refereo*) означает докладывать, сообщать, пересказывать. Под рефератом понимается краткое изложение содержания книги, обзор материала по какой-то проблеме. Рефератом так же называют небольшой доклад с обзором существующих источников по какой-либо

проблеме. Реферат может быть в письменном или электронном виде. Сообщение по материалам реферата делается на семинарских занятиях, конференциях, защите дипломной работы. Рефераты различаются по форме и содержанию, но общее у них то, что они излагают в сокращенном, сжатом виде выводы и аргументы информации по интересующей проблеме. Реферат пишется в процессе изучения одной из важных проблем курса. Цель реферата – показать, как осмыслена эта проблема. Реферат предполагает так же выработку навыков самостоятельной, учебно-исследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения, осмысления информации и проверку знаний студента по прочитанному специальному курсу.

Реферат выполняется на стандартных листах формата А4, которые сшиваются и помещаются в обложку. Реферат может быть выполнен от руки (разборчивым подчерком) или на компьютере на одной стороне листа (размер шрифта 12 через 1,5 интервала, поля – по 2 см. со всех сторон). Страницы реферата должны быть пронумерованы внизу (или сверху) на середине страницы, на титульном листе номер страницы не указывается, но он учитывается в общем числе страниц. Обратная сторона каждого листа остается чистой. Примерный объем – 20-22 страницы.

Ссылки на использованную литературу обязательны, ибо в этом появляется культура отношения к чужой мысли чужому тексту. Существуют правила цитирования: чужой текст заключать в кавычки, а внизу страницы под чертой делать точную ссылку на издание, из которого взята цитата; ссылка необходима и в случае, если чужая идея дана в пересказе своими словами, в этом случае она предваряется пометкой СМ; цитата должна быть законченным по содержанию обрывком текста, если фраза сокращена, то опущенные слова заменяются многоточием; допускается замена устаревших форм написания современными, с обязательной оговоркой; если из цитируемого отрывка не понятно, о ком или о чем идет речь, возможна вставка в круглых скобках пояснения с указанием на лицо или предмет. После чего следует пометка инициалов автора реферата. Библиографическое описание выполняется в соответствии с принятыми правилами. Например – Петров Ю.А. Культура мышления: Методическое пособие научно-педагогической работы. М.: Изд-во МГУ, 1990, 116 с.

В процессе работы над рефератом студент использует методы конспектирования выписок. Метод конспектирования применяют в том случае, если по теме реферата и имеется одна или две монографии, которые следует изучить полностью.

Конспект – это краткое изложение основного содержания книги или статьи, главного смысла пересказанного своими словами или в виде цитат.

Конспекты по своему виду различаются на тематические, свободные, плановые, текстуальные. Тематические конспекты предполагают подбор цитат из разных источников или пересказ чужих мыслей, разнесенных по рубрикам, по пунктам плана, раскрывающим содержание темы. Свободные или комбинированные конспекты сочетают цитаты с пересказом своими словами содержания отдельных разделов. Плановые конспекты – это конспектирование книги по ее плану, по разделам, главам, частям, параграфам, такой конспект полностью отражает структуру книги. И наконец, последний тип конспекта – текстуальный, представляющий собой собрание цитат, которое дает основное содержание книги через авторские высказывания наиболее важных идей.

Метод выписок используется в случае, если литературы по теме реферата много. Тогда отбирают самые фундаментальные работы для обстоятельного изучения и конспектирования, остальные же просматривают, делая выписки в тех случаях, когда обнаруживают необходимые для раскрытия содержания темы мысли, идеи, высказывания. Выписки необходимо делать со ссылками на статью или монографию, откуда взята цитата. Выписки делают на отдельных листах, сверху крупными буквами или цветным фломастером указывают ключевое слово, к которому относится выписка. При работе на компьютере выписка отправляется в отдельный файл. Здесь же помещают собственные мысли и соображения, которые появляются при изучении литературы. Затем следует обобщить, систематизировать собранный материал и составит план реферата. В работе над рефератом обычно используют два метода. В первом случае последовательно пишется весь текст от введения до заключения. Данный метод отличается логичностью и связностью изложения. Другой метод – «мозаики» дает возможность вставлять и переставлять куски текста, цитаты, дописывать и переписывать фрагменты текста. В учебном процессе реферат помогает студенту выработать навыки письменного изложения результатов самостоятельно осмысления собранного материала. Реферат должен быть написан грамотным русским языком с соблюдением стилистических норм, соответственно и устное выступление должно отвечать этим требованиям. В реферате, как и в научной речи, местоимение «я» употреблять не принято, поэтому свое мнение следует выражать следующим образом – «думается, что ...», «есть основание предполагать, что ... и т.д. Так же недопустимо использование слов и выражений несоответствующего стиля. Существуют некоторые нормы употребления цитат в тексте реферата: на одной странице их не должно быть более трех, но если требуется привести больше, то они должны быть даны в пересказе с указаниями на источник. Реализация этих целей осуществляется путем последовательного решения следующих задач: изучение литературы, информации, сбор и обобщение материала,

составление плана, написание и оформление реферата. В реферате излагается главным образом выводы, сделанные разными авторами, но можно высказывать и свою точку зрения по данному вопросу, которая должна быть исследована, доказана и аргументирована в последствии. Главная цель реферата – выработка своего отношения у изучаемой проблеме. Реферат отличается от курсовой и дипломной работы тем, что степень творчества в реферате меньше, так как в нем дается только первичное осмысление и обобщение определенного объекта информации, накопленный и изложенный в литературе разными авторами. Курсовая работа – это работа следующий этап по характеру сложности и объему требований, она предполагает реферирование как составную, вступительную часть, затем выполняется творческое задание по реализации учебного вопроса, разработке своей идеи, где студент должен показать как он усвоил информацию и методы осмысления учебного материала. Курсовая работа должна включать в себя большой потенциал учебно-исследовательской работы. Дипломная работа – это самый высокий уровень, где студент разрабатывает свою самостоятельную тему.

Консультации помогают усвоению навыков самостоятельной работы, ознакомлению с методикой подготовки докладов и рефератов. В закреплении знаний большое значение имеют теоретические, научные, практические конференции, экскурсии в музеи по памятным местам, диспуты, круглые столы. Подготовка к экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала, материала семинарских занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правила, не приводятся. Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем не обязательно. На консультацию нужно идти с целью уяснения непонятного. Самостоятельная работа - это основа и главный метод овладения научными знаниями, изучения «История архитектуры и градостроительства».

Правила оформления и объем реферата

На титульном листке указывается:

Название кафедры Название темы Год выполнения Фамилия и.о.автора работы Фамилия и.о.руководителя работы -Курс, группа

Объем : формат А4,10-15 страниц, шрифт-12, через 1,5 интервала

План реферата:

Реферат открывается планом (структурой), в котором детально излагается логика раскрытия темы; указывается название глав или рубрик с

номераи страниц

Содержание:

В зависимости от формулировки темы в текстовой части реферата излагаются:

- Основные задачи, поставленные в работе;
- Основные географические, исторические условия формирования изучаемого объекта исследования; краткие биографические данные, раскрывающие творческие методы архитектора (в случае монографического исследования его градостроительного творчества);
- Архитектурно-градостроительные особенности изучаемого объекта;
- Этапы эволюционного развития ансамбля или градостроительной структуры
- Приемы их композиционного построения и т.д.

5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Архитектура – сфера появления эстетических отношений.
2. Эстетика Древнего Востока и архитектура Древнего Китая.
3. Эстетика Древнего Востока и архитектура Древней Индии.
4. Эстетика античной Греции.
5. Эстетическое учение Платона о прекрасном.
6. Эстетика быта в античности.
7. Эстетическая концепция Аристотеля о катарсисе.
8. Эстетические суждения Витрувия («Десять книг о зодчестве»).
9. Эстетические взгляды Средневековья.
10. Культовое зодчество.
11. Средневековые художественные стили в архитектуре.
12. Ремесленное творчество в средние века.

13. Проблема образа и символа в эстетике Византии.
14. Архитектура Византии и явление экфрасиса.
15. Проблема человека-творца в работах Дж. Пико дела Мирандоллы, Лоренцо Баллы
16. Теоретические труды об архитектуре в эпоху Возрождения (Л.-Б. Альберти).
17. Прикладная эстетика Возрождения.
18. Эстетические принципы классицизма в работах Н. Буало.
19. Архитектура классицизма.
20. Эстетика стиля барокко.
21. Проблема вещи в эстетике Просвещения.
22. Эстетические взгляды и архитектура России в эпоху Просвещения.
23. Эстетика романтизма.
24. Гегель о месте архитектуры в системе искусств и жизни общества.
25. Эстетика «чистого искусства» в России.
26. Эстетические идеи в работах классиков марксизма.
27. Эстетические искания в XIX веке.
28. Эстетика «серебряного века» и архитектура.
29. Вл. Соловьев о природе эстетического и сущности искусства («Красота в природе», «Общий смысл искусства»).
30. Принципы «боготворчества» (теургии) в тракте П. Флоренского «Столп и утверждение истины»).
31. Эстетические идеи Н. Бердяева о творчестве и искусстве («Смысл творчества»).
32. Основные направления эстетической мысли XX века.
33. Основные теории архитектуры в XX веке.
34. Эстетика постмодерна в архитектуре XX века.
35. Место дизайна в эстетической культуре XX века.
36. Перспективы развития архитектуры в XXI веке.
37. Архитектор как эстетическая личность.
38. Синтез искусств в архитектуре.
39. Архитектура как символ мироздания.
40. Эстетическое и художественное в архитектуре.
41. Архитектурная бионика: ее возможности и перспективы.
42. Эстетика ландшафтной архитектуры.
43. Будущее дизайна.
44. Особенности проявления эстетического (в природе, обществе, искусстве).
45. Эстетическое восприятие человека.
46. Эстетический вкус.
47. Эстетический идеал и его значение в творчестве.

48. Прекрасное в действительности.
49. Художественные стили в архитектуре.
50. Технический смысл и красота в дизайне.
51. Шоу и его разновидности.
52. Китч как жанр массовой культуры.
53. Храм и его место в культурном пространстве.
54. Архитектура как историческая память человека.
55. Диалектика формы и функции в архитектуре.
56. Язык и стиль в архитектуре.
57. Архитектура как игровое пространство.
58. Философия и эстетика: общее и особенное.
59. Эстетика и искусствоведение.
60. Учение Лосева о чудесном.
61. О. Фрейденберг о семантике первой вещи.
62. Символ и символический мир.
63. Прекрасное и безобразное: исходный смысл.
64. Ф. Ницше о возникновении трагедии из духа музыки.
65. Закончилась ли эпоха возвышенного?
66. Автор и публика: проблема идентичности.
67. Образ и форма в архитектуре.
68. Н.Я. Данилевский о десяти типах всемирно-исторического процесса.
69. О. Шпенглер о трех типах исторического творчества (аполлоновский, магический и фаустовский).
70. М. Фуко о трех эпистемах западноевропейской культуры (возрожденческая, классическая, современная).
71. Магия: вчера, сегодня, завтра.
72. Ритуал, обычаи и традиции.
73. Место человека в космогонических мифах (Др. Греция. Др. Египет, Др. Китай).
74. Канон в древнерусском искусстве.
75. Канон в искусстве Древней Индии.
76. Канон в искусстве Древнего Китая.
77. Ордер как пример архитектурного канона.
78. Стиль как проявление канонического творчества (Зап. Европа).
79. Гуманизм и искусство.
80. Абсурд и творчество.
81. Симулякр и образ.
82. Эстетизированная среда обитания.
83. Деконструкция как творческий принцип.
84. Виртуальная реальность и художественный образ.

85. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич).

86. Графический дизайн.

6. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Что такое эстетика?

- а) методологическая основа художественной культуры;
- б) наука о красоте;
- в) системное знание об искусстве;
- г) чувственное познание.

2. Кто является автором слова «эстетика»?

- а) Аристотель;
- б) Баумгартен;
- в) Сократ;
- г) Шиллер.

3. Какими чертами характеризуется античное искусство?

- а) мера;
- б) красота;
- в) гармония;

г) космологизм.

4. Кто выявил тайну двух первоначал – дионисийского и аполлоновского?

- а) Ф.Ницше;
- б) Ф.Шиллер;
- в) Платон;
- г) Г. Гейне.

5. Определите характерные черты Средневековья:

- а) символизм;
- б) аллегоризм;
- в) теоцентризм;
- г) гуманизм.

6. Определите, какие понятия относятся к стилю «классицизм»:

- а) ампир;
- б) академизм;
- в) рационализм;
- г) гармония.

7. Каковы характерные черты постмодернизма?

- а) динамизм;
- б) мозаичность;
- в) традиционализм;
- г) плюрализм.

8. Что относится к стилю барокко?

- а) маньеризм;
- б) гонгоризм;
- в) экспрессионизм;
- г) рационализм.

9. Какие художественные направления объединяет модернизм?

- а) абстракционизм;
- б) импрессионизм;
- в) символизм;
- г) романтизм.

10. Строительное искусство, умение проектировать и создавать города – это:

- а) архитектура;
- б) скульптура;
- в) живопись;
- г) графика;
- д) планировка.

11. Изображение предметного мира на плоскости цветом – это:

- а) графика;
- б) скульптура;
- в) колорит;
- г) живопись;
- д) натюрморт.

12. Предметы, которые, выполняя практические функции, создавая удобства в жизни, обладают эстетическими свойствами, относятся к произведениям:

- а) живописи;
- б) музыки;
- в) архитектуры;
- г) декоративно-прикладного искусства;
- д) графики.

13. Искусство рисунка – это:

- а) архитектура;
- б) композиция;
- в) фреска;
- г) графика;
- д) скульптура.

14. Объёмно-пространственное изображение предметов и явлений (преимущественно человека) – это:

- а) архитектура;
- б) графика;
- в) живопись;
- г) скульптура;
- д) музыка.

15. Произведение, выполненное непосредственно на поверхности стены, потолка или же на специально обработанном холсте, – это:

- а) роспись;
- б) графика;
- в) натюрморт;
- г) пейзаж;
- д) панно.

16. Разновидность монументальной живописи, использующая кусочки стекла, камней, – это:

- а) фреска;
- б) панно;
- в) мозаика;

- г) портрет;
- д) гравюра.

17. Роспись, сделанная прямо на стене, по сырой штукатурке, – это:

- а) графика;
- б) фреска;
- в) панно;
- г) мозаика;
- д) портрет.

18. Расположение фигур, предметов, цветовых пятен и объемных масс,

– это:

- а) панно;
- б) перспектива;
- в) композиция;
- г) колорит;
- д) графика.

19. Понятие, определяющее расположение изображённых предметов в пространстве относительно глаз, – это:

- а) пейзаж;
- б) перспектива;
- в) живопись;
- г) графика;
- д) колорит.

20. Сочетание цветов в живописном произведении, цветовая гармония

– это:

- а) палитра;
- б) мазок;
- в) тон;
- г) колорит;
- д) композиция.

21. Основными художественно-выразительными средствами являются:

- а) цвет;
- б) панно;
- в) плакат;
- г) гравюра;
- д) архитектура.

22. Главные выразительные средства графики:

- а) линия;
- б) цвет;
- в) пятно;
- г) тон;

д) роспись.

23. Современные виды графики:

- а) станковая;
- б) монументальная;
- в) прикладная;
- г) книжная;
- д) плакат.

24. Основные требования, предъявляемые архитектуре:

- а) красота;
- б) целостность;
- в) польза;
- г) прочность;
- д) качество.

25. Какому стилю архитектуры присущи острые арки и витражи, устремлённые вверх?

- а) романскому;
- б) античному;
- в) готическому;
- г) классическому;
- д) древнерусскому зодчеству.

26. Какому стилю архитектуры присущи мощные деревянные и каменные стены, величественные зубчатые башни?

- а) готическому;
- б) древнерусскому зодчеству;
- в) ренессансу;
- г) барокко;
- д) античному.

27. Какому стилю наиболее присуще чувство связи с природой, приверженность пейзажу и стремление возвеличить человека?

- а) ренессансу;
- б) древнерусскому зодчеству;
- в) классицизму;
- г) барокко;
- д) романскому.

28. К какому архитектурному стилю относят Московский Кремль?

- а) готический;
- б) романский;
- в) античный;
- г) древнерусское зодчество.

29. Кто является автором системной теории искусства?

- а) Гегель;
- б) Фихте;
- в) Шеллинг;
- г) Гете;
- д) Кант.

30. Что обозначает термин «золотое сечение»?

- а) «божественная пропорция»;
- б) гармоническое деление отрезка;
- в) человеческое тело;
- г) человеческий разум;
- д) человеческая душа.

31. Кем был введен термин «золотое сечение»?

- а) Рафаэль;
- б) Леонардо да Винчи;
- в) Альберти;
- г) Брунеллески;
- д) Микеланджело.

32. Кто является теоретиком классицизма?

- а) Ф. Декарт;
- б) Корнель;
- в) Фасин;
- г) Альберти;
- д) Н. Буало.

33. Кому принадлежит следующее высказывание: «Искусство почти всегда безвредно и благотворно, оно претендует лишь на звание иллюзии»?

- а) К. Юнг;
- б) Р. Барт;
- в) Ж.Л. Сарт;
- г) А. Бергсон;
- д) З. Фрейд.

34. Кто является идеологами художественного направления «романтизм»?

- а) Ф. Шиллер;
- б) Ж. Ж. Руссо;
- в) Ф. Шлегель;
- г) Ф. Шеллинг;
- д) Ф. Новалис.

35. Назовите представителей русского символизма.

- а) А. Блок;
 - б) А. Белый;
 - в) В. Иванов;
 - г) М. Волошин;
 - д) И. Бунин.
36. Что такое архитектоника?
- а) художественное выражение закономерностей строения;
 - б) объемно-пространственная композиция;
 - в) само архитектурное событие;
 - г) принцип строения архитектурной формы;
 - д) совокупность определенных элементов композиции.
37. Кто является автором «Десяти книг об архитектуре»?
- а) Н. Буало;
 - б) Л. Бернини;
 - в) Л. Альберти;
 - г) Витрувий;
 - д) Ф. Брунеллески.
38. Что такое «мимезис» в древнегреческой культуре?
- а) совершенное технэ;
 - б) совершенный космос;
 - в) подражание природе;
 - г) совпадение произведений искусства с их естественными образами;
 - д) мастерство неопределимое от ремесла.
40. В чем состоит суть эстетических принципов «катарсиса» в античной культуре?
- а) познание;
 - б) очищение;
 - в) возвышение;
 - г) отделение худшего от лучшего;
 - д) оздоровление.
41. Что такое древнегреческая «калокагатия»?
- а) идеал в достижении природного совершенства;
 - б) совокупность достоинств;
 - в) носитель общественного блага, добра, красоты;
 - г) воплощение прекрасного;
 - д) совершенство телесного и духовного.
42. Какие эстетические концепции послужили теоретической основой модернизма?
- а) интуитивизм А. Бергсона;
 - б) неинтуитивизм Г. Рида;

- в) коллективное бессознательное К. Юнга;
- г) индивидуальное бессознательное З. Фрейда;
- д) лирическая интуиция Б. Кроче.

43. Какие течения относятся к модернистскому направлению?

- а) набизм;
- б) фовизм
- в) кубизм;
- г) дадаизм;
- д) сюрреализм.

44. Как можно охарактеризовать стиль барокко?

- а) художественный стиль эпохи абсолютизма, переходящий границы разумного;
- б) придворная пышность;
- в) обилие композиционных элементов;
- г) обращение к античному наследию как к норме и идеалу;
- д) возвращение к религиозной духовности.

45. Что собой представляет романтизм как тип культуры?

- а) обращение к экзотическим культурам;
- б) уход в собственный внутренний мир;
- в) рационализм и антропоцентризм;
- г) уход от действительности в иной мир;
- д) идеализация прошлого, особенно средневекового.

46. В чем специфика постмодернистского понимания «нового»?

- а) современное значит новое в сравнении с прошлым;
- б) новое то, что дает возможность испытать наслаждение;
- в) эротичность новизны;
- г) новое, связанное с прошлым;
- д) чистая, абсолютная новизна.

47. Кому принадлежит трактат: «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»?

- а) Альберти;
- б) Филарете;
- в) Палладио;
- г) Вазари;
- д) Да Винчи.

48. Кто дал математическое и геометрическое толкование красоты?

- а) Да Винчи;
- б) Рафаэль;
- в) Дюрер;
- г) Альберти;

д) Микеланджело.

49. Что такое китч?

- а) эффектная поделка;
- б) образец пошлости;
- в) имитация уникальных изделий;
- г) высокое искусство;
- д) образец массовой культуры.

50. Что характерно для такого направления, как сентиментализм?

- а) рациональность;
- б) чувственность;
- в) меланхоличность;
- г) возвышенность;
- д) трогательность.

51. Кто является автором книги «Лаокоон или о границах живописи и поэзии»?

- а) Гердер;
- б) Лессинг;
- в) Гете;
- г) Дидро;
- д) Руссо.

52. Что такое концептуальное искусство?

- а) боди-арт;
- б) перфоменс;
- в) система форм современного натурализма;
- г) лэнд-арт;
- д) видео-арт.

53. Какие художественные течения относятся к авангардизму?

- а) футуризм;
- б) кубизм;
- в) сюрреализм;
- г) экспрессионизм;
- д) дадаизм.

54. Типичным проявлением элитарной культуры является

- а) теория и практика "чистого искусства";
- б) теория и практика "искусства для искусства";
- в) объединение "Мир искусства"
- г) "дегуманизация" - основа нового искусства;
- д) ориентация на чисто практическую, утилитарную деятельность.

55. Кто впервые употребил понятие постмодернизм?

- а) Лиотар;
- б) Хасан;
- в) Тойнби;
- г) Фидлер;
- д) Эко.

56. Какую роль в культуре Средневековья играл готический собор?

- а) место театральных представлений и собраний;
- б) главное архитектурное сооружение;
- в) доминирующий вид искусства;
- г) место богослужения;
- д) доминанта города.

57. К какому художественному стилю относится Пизанская башня?

- а) готическому;
- б) романскому;
- в) барокко;
- г) классицизму;
- д) маньеризму.

58. Что означает символика креста?

- а) древнейший солярный знак;
- б) «Свет Великого Огня»;
- в) излучатель космической энергии;
- г) символ Христа;
- д) символ смерти.

59. Что символизирует роза в католицизме?

- а) особые четки и молитву («розарий»);
- б) церковь вообще;
- в) грехопадение и размышление;
- г) святость;
- д) единство и союз.

60. Определите основные направления в развитии эстетических идей и художественной культуры России в конце XIX – начале XX века (серебряный век):

- а) эстетика «чисто искусства»;
- б) эстетика преобразующей роли реалистического искусства;
- в) марксистская эстетика;
- г) эстетика «духовно-нравственного самосовершенствования»;

д) эстетика «религиозно-нравственного совершенствования» и космизма.

61. Что такое искусство?

- а) творчески-эстетическая ориентация человека в мире;
- б) свод непреложных правил;
- в) художественное и прекрасное;
- г) проявление эстетического освоения человеком природы и культуры;
- д) сложная открытая система.

62. Чем характеризуется концептуализм?

- а) иррациональным видением жизни;
- б) как авангардистское течение в современном искусстве;
- в) намеренно демонстративным проявлением авторской концепции;
- г) превращением произведения в концепт;
- д) активной игрой с узнаваемыми стилями, штампами, массовым сознанием.

63. Охарактеризуйте понятие «миф»:

- а) каноническое образование;
- б) предвосхищение будущего;
- в) предание, легенда, древняя история;
- г) сфера священных и тайных знаний;
- д) повествование о происхождении и устройстве мира.

64. Что такое стиль в культуре?

- а) устремление всех элементов к единому художественному центру;
- б) целостная система художественных образов;
- в) типологическая целостность, принцип организации художественного мира;
- г) выражение функциональных особенностей предмета или явления;
- д) качество определенной культуры.

65. Что такое художественное произведение?

- а) социальное бытие искусства;
- б) единство смысла и ценности;
- в) сочетание реального и идеального;
- г) система художественных образов;
- д) личностное выражение художника.

66. Какие стадии принято выделять в формировании культурной антропологии?

- а) этнографическую;
- б) эволюционистскую;
- в) историческую;

- г) структурно-функционалистскую;
- д) постструктуралистскую.

67. Кто впервые обозначил проблему «Восток-Запад»?

- а) древние персы;
- б) древние греки;
- в) древние египтяне;
- г) древние римляне;
- д) древние шумеры.

68. Дайте определение техники:

- а) деятельность человека, систематизация и эффективное использование знания;
- б) совокупность артефактов;
- в) умение, мастерство, искусство;
- г) символическое бытие человека;
- д) искусственно сделанный человеком объект.

69. Какие методы среди теоретических явлений считаются важнейшими?

- а) конструктивистский;
- б) гипотетико-дедуктивный;
- в) аксиоматический;
- г) доктринерский;
- д) прагматический.

70. Что означает термин «эстетический» в переводе с греческого?

- а) красивый;
- б) художественный;
- в) чувствующий, чувственный.

71. Что является предметом эстетики как науки?

- а) эстетическое освоение человеком мира и изучение его художественно-творческой деятельности
- б) изучение прекрасного;
- в) художественные отношения.

72. Назовите правильно два способа существования эстетики на теоретическом уровне.

- а) имплицитный;
- б) абстрактный;
- в) эксплицитный.

73. С какими близкими по содержанию понятиями соотносится понятие «прекрасное» в современной архитектуре?

- а) удивительное;

- б) необычное;
- в) загадочное;
- г) классическое.

74. Какие компоненты задействованы в созидании зданий и сооружений по законам красоты?

- а) функция, конструкция, форма;
- б) материалы и конструкции.

75. Охарактеризуйте дизайн как важную часть эстетических отношений

а) художественно-проектная деятельность по созданию прекрасной и полезной среды обитания;

б) созерцание и использование красивых и функционально удобных вещей.

76. Из каких действий состоит акт творчества?

а) продуктивное воображение, активное действие, воплощение эстетического идеала личности;

б) замысла художника и его воплощения.

77. В какой исторический период возникает искусство как обособившаяся сторона практической деятельности людей?

а) в период неолита;

б) во времена Античности;

в) в Средние века.

78. Дайте правильное определение категориям эстетики

а) понятия, отражающее различные грани прекрасного;

б) качественная определенность соотношения идеального и реального;

в) поле духовно-материального опыта человека.

79. Какие категории эстетики способны выразить наши чувства в момент контакта восприятия архитектуры древнерусских храмов?

а) прекрасное, возвышенное;

б) великолепное, красивое;

в) грустное, печальное.

80. Какие категории эстетики могут выразить наши чувства в момент контакта восприятия объектов дизайна в стиле «стримлайн»?

а) красивое, приятное;

б) удобное, комфортное;

в) динамичное, стремительное.

81. Какова роль архитектуры как искусства в жизни человека?

а) архитектура создает прекрасное, удобное и защищенное пространство для деятельности человека;

- б) архитектура выражает идею мироздания;
- в) архитектура создает материальные ценности.

82. Какова роль дизайна как вида искусства в жизни современного человека?

- а) украшает быт людей красивыми вещами;
- б) служит продолжением функций человека в его деятельности;
- в) проектирует прекрасный и удобный для человека окружающий мир.

83. Какие этапы проходит искусство в своем историческом развитии?

- а) символическое искусство, классическое искусство, романтическое искусство;
- б) древнее искусство, античное искусство, христианское искусство.

84. Что является результатом познания мира человеком через искусство?

- а) образное мышление;
- б) коррекция, обновление старого эстетического идеала: замена его новым идеалом;
- в) объективная истина.

85. Назовите этапы художественной деятельности в акте творчества

- а) возникновение художественного замысла;
- б) пробуждение вдохновения;
- в) продуктивное воображение;
- г) активное действие художника по воплощению своего эстетического идеала;
- д) реальность художественного произведения;
- е) коррекция эстетического идеала личности обычного человека путем восприятия и освоения художественного образа произведения во внутреннем мире человека;
- ж) тиражирование художественного произведения;
- з) создание художественных коллекций;
- и) выставочная деятельность.

86. Поясните, каким образом в художественном образе слиты воедино рациональное и эмоциональное

- а) рациональную основу художественного образа несет исходная объективная реальность (явление, событие), а эмоциональную ему придает творческая индивидуальность художника;
- б) они взаимодействуют диалектически, составляют собой неразрывное единство противоположностей;
- в) они никак не связаны, это разные сущности.

87. Особенности художественного образа в современном искусстве

а) принципиально изменчивый под влиянием множества внешних и внутренних трансформаций, нестабильный самоорганизующийся художественный образ;

б) образ, как результат формообразования неожиданности, случайности, спонтанности;

в) его художественный символ-поток, причудливая траектория движения.

88. Что относится к выразительным к выразительным средствам в искусстве(укажите правильно четыре)

а) ритм;

б) колористическое единство;

в) фактура;

г) масштаб;

д) красота;

е) текст.

89. Дайте определение художественной форме художественного образа в произведении искусства

а) это воплощение изобразительно-выразительными средствами идея художника;

б) это определенное, заранее обдуманное художником впечатление от произведения;

в) это прекрасный внешний вид искусства.

90. Что такое художественный символ?

а) глубинное завершение художественного образа, его сущностное художественное (невербализуемое – неопишное) содержание;

б) сущностное ядро художественного образа произведения;

в) креативный посредник между истиной и видимостью.

91. Что такое художественный канон?

а) образец для подражания;

б) носитель традиций определенного художественного мышления и соответствующей художественной практики;

в) система внутренних творческих правил и норм, свойственных искусству какого-либо исторического периода или художественного направления, определяющих главные принципы художественного мышления, закрепляющих основные структурные и закономерности конкретные видов искусства.

92. В каком трактате известного архитектора Андреа Палладио была сделана попытка возрождения канонического мышления применительно к архитектурному творчеству?

а) «Четыре книги об архитектуре»;

б) «Правило пяти ордеров архитектуры»;

в) «Десять книг об архитектуре».

93. Какому автору принадлежит современный канон модернизма «Пять принципов современной архитектуры»?

- а) Ми ван дер Роэ;
- б) Ле Корбюзье;
- в) В. Гропиусу.

94. Что такое «стиль» в искусстве, в архитектуре?

а) достаточно устойчивая для определенного периода искусства, или для конкретного направления, течения, школы многоуровневая целостная система принципов художественного мышления, способов образного выражения, изобразительно-выразительных приемов;

б) более свободная в формах и проявлениях модификация канона в его чисто эстетическом смысле;

в) общность принципов художественно-пластического выражения.

95. Какие из перечисленных архитектурных стилей относятся к Средневековью?

- а) ренессанс;
- б) готика;
- в) романтика;
- г) классицизм;
- д) барокко;
- е) рококо.

96. Перечислите общность принципов художественно-пластического выражения стиля модерн(ар нуво)?

- а) гибкие текучие линии;
- б) орнаментальный ритм;
- в) стилизованный растительный узор;
- г) поэтика символизма;
- д) строгие иерархические цвета;
- е) яркие цвета.

97. Дайте определение ритма как основного понятия в эстетике

а) периодическое повторение каких-либо явлений через определенные промежутки времени;

б) раздел стиховедения;

в) скорость протекания, совершения чего-либо.

98. Что такое ритм в архитектуре?

а) закономерное изменение пространственных форм и их расположения в пространстве на основе повторяемости форм и интервалов;

б) симметрия, равновесие, гармония значений;

в) равномерная повторяемость форм и интервалов.

99. Что являлось единственным идеалом для древних греков?

- а) красота;
- б) благо;
- в) красивое человеческое тело.

100. Что лежало в основе древнегреческой эстетики?

- а) античная мифология;
- б) философско-логические повторения;
- в) понятие красоты.

101. Какое определение искусства дает Аристотель?

- а) суть искусства – подражание (мимесис);
- б) искусство – это мастерство, техне.

102. Какой триадой характеризуется искусство в период Античности?

- а) польза, прочность, красота;
- б) форма, функция, конструкция;
- в) поэсис, мимесис и техне.

103. Каким темам архитектуры и строительства посвящены книги трактата знаменитого римского инженера Витрувия (выберите правильно четыре темы)?

- а) строительство;
- б) гномоника (устройство часов);
- в) устройство водопровода;
- г) государственное право;
- д) теория музыки;
- е) механика военных машин и механизмов.

104. Как назывался труд епископа Исидора об опыте строительства Софии Константинопольской?

- а) «Этимология» или «Двадцать начал истинных знаний»;
- б) «История королей готов»;
- в) «Учение о камне».

105. Какие приемы характеризуют особенности художественного языка византийской живописи (укажите правильных пять)?

- а) плоскостность изображений;
- б) фронтальность и статичность главных фигур, внимание к лицам персонажей;
- в) передача индивидуальных черт персонажей;
- г) повышенная декоративность;
- д) использование золота и ярких светящихся цветов;
- е) реалистичность изображений;

ж) эстетически значимые деформации изображенных предметов (прежде всего тел).

106. Были ли традиции византийской архитектуры в разных формах унаследованы архитектурными стилями последующих эпох?

- а) да;
- б) нет;
- в) частично, с переработкой.

107. Являлись ли трактаты западного средневековья по архитектуре теоретическими трудами?

- а) да, в полной мере;
- б) нет, это были компилятивные практические руководства для мастеров стройки.

108. Перечислите отличительные черты культуры эпохи Возрождения (назовите правильно три признака)

- а) светский, антиклерикальный(антирелигиозный) характер;
- б) гуманистическое мировоззрение;
- в) обращение к культурным образцам византизма;
- г) обращение к культурному наследию античности;
- д) обращение к аскетизму.

109. Что придает искусству эпохи Возрождения большую идейную значимость, величественный героический масштаб?

- а) пафос утверждения идеала гармоничной и раскрепощенной творческой личности;
- б) пафос красоты и гармонии действительности, стройности мироздания;
- в) обращение к человеку как к высшему началу бытия;
- г) пафос божественного откровения.

110. Кто автор трактата «О божественной пропорции» и кто его иллюстрировал?

- а) автор труда математик Лука Пачоли, иллюстрировал Леонардо да Винчи;
- б) автор труда Леонардо да Винчи, иллюстрировал он же.

111. Какое сооружение Ренессанса стало полнейшим воплощением идеала гармонично уравновешенного дворца храмоподобного объема?

- а) вилла Кьерикати;
- б) вилла ротонда в Виченце;
- в) вилла д'Эсте.

112. Укажите правильно название главного теоретического труда А. Палладио?

- а) «Десять книг о зодчестве»;
- б) «Четыре книги об архитектуре»;
- в) «О зодчестве».

113. Какие качества присущи архитектуре классицизма?(назовите пять качеств)

- а) четкость и геометризм форм;
- б) логичность планировки;
- в) ясность, уравновешенность общей композиции;
- г) повышенная декоративность;
- д) сочетание стены с орденом;
- е) сдержанность декора;
- ж) пышность, декоративность;
- з) бионические формы.

114. Какие принципы характерны для эстетического создания русичей 14-16 веков?

- а) соборность эстетического собрания;
- б) софийность искусства;
- в) высокая духовность;
- г) системность и своеобразный синтезм церковного искусства;
- д) символизм;
- е) индивидуализм;
- ж) рационализм;
- з) каноничность.

115. С какими архитектурными стилями соотносится искусство Золотого Века?

- а) эклектика, национальный романтизм, модерн;
- б) классицизм;
- в) рационализм, функционализм.

116. Какой архитектурный стиль полностью выражает художественно-пластические идеи Серебряного века?

- а) ар нуво (модерн);
- б) классицизм;
- в) рационализм.

117. Какой архитектор явился основоположником научной реставрации в середине 19 века?

- а) Дж. Рескин;
- б) Э.Э. Виоле-ле-Дюк;
- в) Г. Земплер;
- г) Камилло Зитте.

118. Какое неперенное условие возникновения творчества в искусстве служит особому видению действительности по сравнению с обычным по А. Бергсону(1859-1941)

- а) память;
- б) интуиция;
- в) чувства.

119. Какие творческие направления в живописи конца 19 – начала 20 века относятся к авангардным?(назовите правильно 4)

- а) кубизм;
- б) пуризм;
- в) футуризм;
- г) символизм;
- д) супрематизм;
- е) реализм.

120. Когда зародилась архитектура?

- а) в глубокой древности на высшей ступени варварства;
- б) во времена античной классики.

121. Какое место занимают архитектура и дизайн в системе культуры?

- а) на стыке эстетического и утилитарного;
- б) на стыке материальной, духовной и художественной культуры, входя в каждую из них.

122. Что такое гештальт?

- а) эскиз, набросок;
- б) вспомогательный структурный образ, трансформирующийся после соответствующей обработки в художественный образ.

7. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН

1. Предмет и задачи эстетики.
2. Основные концепции предмета эстетики.

3. Эстетика и другие науки.
4. Основные критерии эстетики.
5. Роль эстетики в формировании творческой деятельности архитектора и дизайнера.
6. Эстетические ценности и архитектура Древней Индии.
7. Эстетические воззрения Древнего Востока.
8. Эстетика античности.
9. Античный мир и архитектурный ордер.
10. Эстетика античного быта.
11. Особенности эстетических ценностей в средневековье.
12. Культура ремесленного творчества в средние века.
13. Художественные стили средневековья.
14. Эстетика Возрождения.
15. Архитектура Ренессанса. (Л.-Б. Альберти).
16. Прикладная эстетика в эпоху Возрождения.
17. Эстетическая система классицизма. (Н. Буало).
18. Эстетика барокко.
19. Эстетические идеи Просвещения.
20. Эстетика романтизма и новые идеи в архитектуре.
21. Эстетические системы в немецкой классической философии.
22. Эстетика «серебряного века» в России. Модерн.
23. Влияние эстетических идей на архитектурную теорию и практику конструктивизма и функционализма.
24. Дизайн и его место в эстетической культуре.
25. Эстетика и архитектура постмодерна.
26. Перспективы развития архитектуры и эстетические идеи в XXI веке.
27. Гегель о месте архитектуры в системе искусств и жизни общества.
28. Эстетика «чистого искусства» в России.
29. Эстетические идеи в работах классиков марксизма.
30. Эстетические искания XIX века.
31. Эстетика «серебряного века» и архитектура.
32. Вл. Соловьев о природе эстетического и сущности искусства («Красота в природе», «Общий смысл искусства»).
33. Принципы «боготворчества» (теургии) в трактате П. Флоренского («Столп и утверждение истины»).
34. Эстетические идеи Н. Бердяева о творчестве и искусстве («Смысл творчества»).
35. Основные направления эстетической мысли XX века.
36. Основные теории архитектуры в XX веке.
37. Эстетика постмодерна в архитектуре XX века.

38. Перспективы развития архитектуры в XXI веке.
39. Архитектор как эстетическая личность.
40. Синтез искусств в архитектуре.
41. Архитектура как символ мироздания.
42. Эстетическое и художественное в архитектуре.
43. Архитектурная бионика: ее возможности и перспективы.
44. Особенности проявления эстетического в природе, обществе, искусстве).
45. Эстетическое восприятие человека.
46. Эстетический вкус.
47. Эстетический идеал и его значение в творчестве.
48. Прекрасное в действительности.
49. Художественные стили в архитектуре.
50. Технический смысл и красота в дизайне.

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев, С.С. Символика раннего средневековья [Текст] / С.С. Аверинцев // Семиотика и художественное творчество. – М., 1996.
2. Адорно, Т. Эстетическая теория [Текст] / Т. Адорно. – М., 2001.
3. Апресян, Э.Г. Свобода художественного творчества [Текст] / Э.Г. Апресян. – М., 1985.
4. Аронов, В.Р. Дизайн и искусство [Текст] / В.Р. Аронов. – М., 1987.
5. Белый, А. Символизм как миропонимание [Текст] / А. Белый. – М., 1994.
6. Бердяев, Н.А. Смысл творчества [Текст] / Н.А. Бердяев. – М., 1989.
7. Бодрийар, Ж. Система вещей [Текст] / Ж. Бодрийар. – М., 2001.
8. Бореев, Ю.Б. Эстетика [Текст] / Ю.Б. Бореев. – М., 2005.
9. Бычков, В.В. Византийская эстетика [Текст] / В.В. Бычков. – М., 1977.
10. Бычков, В.В. Русская средневековая эстетика [Текст] / В.В. Бычков. 11–17 вв. – М.,
11. Валери, Поль Об искусстве [Текст] / Поль Валери. – М., 1993.
12. Вагнер, Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве [Текст] / Г.К. Вагнер.
13. Волкова, Е.В. Произведение искусства [Текст] / Е.В. Волкова. – М., 1987.
14. Власов, В.Г. Стили в искусстве: Словарь [Текст] / В.Г. Власов. – СПб., 1995.
15. Выготский, А.С. Психология искусства [Текст] / А.С. Выготский. – М., 1985.
16. Гарен, Э. Проблемы итальянского Возрождения [Текст] / Э. Гарен. – М., 1986.
17. Гилберт, К. История эстетики [Текст]: пер. с англ. / К. Гилберт, Г. Кун; Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб., 2000.
18. Голан, А. Миф и символ [Текст] / А. Голан. – М., 1993.
19. Гомбрих, Э. История искусства [Текст] / Э. Гомбрих. – М., 1998.
20. Громов, Е.С. Начало эстетических занятий: Эстетика и искусство [Текст] / Е.С. Громов. – М., 1983
21. Гулыга, А.В. Принципы эстетики [Текст] / А.В. Гулыга. – М., 1987.
22. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник [Текст]: под общ. ред. Г.Б. Минервина и В. Т. Шимко. – М., 2004.
23. Долгов, К.М. От Килкегора до Каплю: Очерки европейской философско-эстетической мысли 20 века [Текст] / К.М. Долгов. – М., 1990.
24. Жариков, В.М. Эстетик. Раскрытие эстетической тайны [Текст] / В.М. Жариков. – М., 2001.

25. Зеленов, Л.А. История и теория дизайна [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Зеленов. – Н.-Новгород. – 2000.
26. Ильин, И.А. Путь к очевидности [Текст] / И.А. Ильин. – М., 1993.
27. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. ВБТ [Текст]. – М., 1961-1970.
28. Кривцун, О.А. Эстетика [Текст]: учеб. / О.А. Кривцун. – М., 1998.
29. Кандинский, В.В. Избирательные труды по теории искусства [Текст] / В.В. Кандинский. – М., 2001.
30. Лосев, А.Ф. Эстетика возрождения [Текст] / А.Ф. Лосев. – М., 1978.
31. Лосев, А.Ф. Проблема художественного стиля [Текст] / А.Ф. Лосев. – Киев, 1994.
32. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н.Б. Маньковская. – СПб., 2000.
33. Мериалов, М.Н. Костюм разных времен и народов [Текст]: в 2 т. / М.Н. Мериалов. – М., 1993 г.
34. Михайлов, С.М. История дизайна [Текст] / С.М. Михайлов. – М., 2003.
35. Наливайко, Д.С. Искусство: направление, течение, стили [Текст] / Д.С. Наливайко. – Киев, 1985.
36. Никитич, Л.А. Эстетика [Текст]: учеб. / Л.А. Никитич. – М., 2003.
37. Ницше, Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм [Текст]: Т.1. / Ф. Ницше. – М., 1990.
38. Офинский, В.П. Закономерности развития архитектуры [Текст] / В.П. Офинский. – М., 1989.
39. Померанцева, Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта [Текст] / Н.А. Померанцева. – М., 1985.
40. Семенов, В.Л. Массовая культура в современном мире [Текст] / В.Л. Семенов. – СПб., 1991.
41. Сурина, М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре [Текст] / М.О. Сурина. – М., 2003.
42. Устюгова, Е.Н. Стиль как явление культуры [Текст] / Е.Н. Устюгова. – СПб., 1994.
43. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники [Текст] / В.Ф. Рунге. – М., 2006.
44. Флоренский, П.А. Изб. труды по искусству [Текст] / П.А. Флоренский. – М., 1996.
45. Фролов, Б.А. Эстетика и архитектура [Текст]: учеб.-метод. пособие / Б.А. Фролов. – Пенза: ПГАСА, 2001.
46. Шпара, П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования [Текст]: учеб. пособие / П.Е. Шпара, И.П. Шпара. – Киев, 1989.

47. Хан-Магомедов, С.О. Конструктивизм – концепция формообразования [Текст] / С.О. Хан-Магомедов. – М., 2003.
48. Юнг, К. Архетип и символ [Текст] / К. Юнг. – М., 1991.

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Авангардизм – движение в художественной культуре XX в., для которого новизна выразительных средств является самоцелью. К нему относятся такие художественные течения, как *экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадизм, сюрреализм, литература «потока сознания», «новый роман», театр абсурда.* К музыкальному авангарду относят *серийную музыку, конкретную музыку, алеаторику, 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,* создававшие упорядоченные конструкции из линий, геометрических фигур и объемов, а также *ташизм,* который динамикой пятен стремился выразить стихийность и бессознательность творчества.

Абсурд – основа многих архитектурных практик XX века. Описывает круг явлений, не поддающихся формально-логической интерпретации, вербальной формализации и часто сконструированных на принципах алогизма, парадокса, нонсенса. В архитектуре выражается антитектоникой, стремлением выразить преодоление законов гравитации, преодолеть непреодолимое.

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

Ампир (от фр. «имперский») – стиль в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве первых трех десятилетий XIX в. Опирается на художественное наследие императорского Рима. Во времена Наполеона отличался наличием военной эмблематики.

Артефакт – всевозможные визуальные и аудиовизуальные пространственные объекты, инсталляции, акции, ассамбляж. Типичные экспериментальные продукты переходного этапа культуры, практически не обладающие духовной, эстетической или художественной ценностью.

Ассоциация – связь воспринимаемого образа с представлениями нашего сознания.

Барокко (от ит. «причудливый»). Художественный стиль начиная с XVII в., характеризующийся насыщенностью и динамикой, а также совмещением реальности с иллюзиями.

Вдохновение – высший подъем творчества.

Выражение – это «рассеивание» в окружающей действительности, в произведениях искусства внутренне присущего опыту того, кто выражает, опыту создателя, творца.

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

Гештальт – (от нем. «gestalt») целостная форма, образ, структура, а не отдельные ощущения – пространственно-наглядная форма восприятия предметов.

Дизайн – (от англ. «проект, образ») – теория и практика художественного конструирования технических систем.

Готика – средневековый художественный стиль, характеризующийся устремленностью к небу, вертикальностью линий, стройностью, дополнительной многоцветностью витражей.

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 ее 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 ее победила, и это была победа убеждения над силой.

Деконструкция – (Ж. Дерридо) – метод, основанный на принципах разборки какой-либо конструкции на составные части, с целью их последующей сборки с добавочными элементами путем монтажной конструкции, новой целостности.

Дисгармония (от греч. «несозвучность») – отсутствие или нарушение гармонии, неблагозвучие.

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.

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.

Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе. Кант ввел в эстетику понятие «свободная игра». В архитектурном проектировании «игра» корреспондируется с понятиями «спонтанность», «спонтанная композиция» – композиция, организованная как результат свободной игры по квазинестрогим правилам, выражающая порядок и хаос, и их промежуточные состояния и комбинации.

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 точки зрения его полноты и совершенства, дает 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.

"Икона стиля" – классические образцы, по которым можно восстановить историю развития дизайна, его творческих направлений (они в целом совпадают с направлениями крупных стилей в архитектурном творчестве), а также историю развития дизайнерских школ, авторских разработок, ведущих фирм в области дизайна.

Импрессионизм (от фр. «впечатление») направление в искусстве второй половины XIX–XX вв., представители которого изображали мир в его движении и изменчивости, передавая свои мимолетные впечатления, глубоко индивидуальные. В живописи импрессионистами были Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега и др., в музыке – М. Равель, К. Дебюсси, А. Скрябин и др., в литературе импрессионизм как тенденция проявился в творчестве де Мопассана, О. Уайльда, М. Пруста, Д. Джойса.

Интуиция (от лат. «пристально смотреть») чутье, пронизательность, непосредственное постижение, внутренний свет, замкнутый внутри индивидуума и видимый не всем, но позволяющий ухватить в предмете эстетического созерцания красоту и совершенство.

Ирония (от греч. «притворство») – отрицание или осмеяние, притворно одеваемое в форму одобрения. Основана на иносказании.

Искусство – художественное творчество в целом – литература, архитектура, скульптура, живопись, музыка, декоративно-прикладное искусство, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединенные данным понятием в качестве художественно-образных форм освоения мира.

Калокагатия – (греч. calos – прекрасный и agathos – нравственный, совершенный) понятие обозначающее гармонию внешнего и внутреннего, которая является условием красоты человека.

Канон (от греч. «норма») – свод непреложных правил. Характерен для религиозного искусства с его постоянным видением мира.

Катарсис (от греч. «очищение») термин античной эстетики, выражающий благотворное воздействие искусства на человеческую душу.

Классицизм (от лат. «образцовый»). Художественное направление в европейском искусстве XVII – нач. XIX вв. Важнейшая черта – высокая гражданственность тематики, обращение к образцам и формам античного искусства как к эстетическому эталону. В основе эстетики классицизма лежат принципы рационализма. Классицизм требует строгой иерархии жанров: высокие – трагедия, эпопея, ода; низкие – комедия, сатира, басня. Ведущий жанр классицизма – трагедия.

Китч (немец. «кухонный») – внешне эффектная, но внутренне бессодержательная поделка, образец пошлости. В художественной промышленности распространился как промышленная имитация уникальных изделий.

Комическое (от греч. «веселый»). Сущность комического Платон видел в «безобразном», Кант – в превращении чего-то важного в «ничто», но чаще под комическим понимают «несообразность», несоответствие между целью и средствами, действием и его результатом.

Консанане – благозвучие в музыке.

Концептуализм – авангардистское течение в современном искусстве, сложившееся в 70–80-е годы XX в. Характеризуется намеренно демонстративным предъявлением авторской концепции, превращающей произведение в концепт, а также активной игрой с узнаваемыми стилями, штампами речи, массовым сознанием, бытовым поведением, со стереотипами массовой культуры. Художник-концептуалист стремится предельно обнажить разрыв, несоответствие между привычным знаком и обозначаемой им реальностью, дискредитировать ложное понятие, искажающее картину мира. Оперируя объектами массовой культуры, в которой оригинальность вытеснена цитатой, штампом, концептуалист создает произведение, являющееся по своей природе тотальной цитатой, воспроизводящей суть того или иного явления.

Концептуальное искусство – система форм современного натурализма: боди-арт, перформенс, лэнд-арт, видео-арт, «культурное искусство».

Креатив – (анг. creative) - созидательный творческий процесс формирования и воплощения оригинальной идеи, творческое ядро личности, определяющее инвариант всех художественных решений. Это относительно уникальное сочетание выразительных форм, необходимых для достижения определенной цели и рассчитанных на восприятие целевой аудитории и, в частности, случаях, управление ее поведением.

Кубизм – одно из проявлений авангардизма. Существует с начала XX в. Заключается в геометризации изображаемого. Узаконил коллаж. Основоположник – П. Пикассо.

Лабиринт – хитроумная система запутанных ходов с ответвлениями, которая имеет лишь один верный путь к центру или выходу.

Манера – индивидуальность стиля творца, «почерк».

Метареализм в поэзии – постмодернистское течение в современном искусстве, противоположное концептуализму, сложившееся в 70–80-е гг. XX в. Типичным является стремление к многомерному восприятию мира и, как следствие, к предельному усложнению поэтического языка. Образ в метареализме осмысливается как раскрытие мифологической основы предмета, единства бесчисленного множества реальностей, как сверххудожественное обобщение, апеллирующее к архетипам коллективного бессознательного. Ведущим художественным принципом является метаморфоза, выражающая идею непрерывного изменения сущности. Творчество метареалистов можно истолковать как попытку восстановления современным человеком синкретического целостного видения мира.

Метод художественный – наиболее устойчивые и повторяющиеся для писателей и художников принципы.

Мимесис – (греч. подражание, воспроизведение, изображение) – фундаментальное понятие античной эстетики, обозначающее сущность искусства, подражание природе (космосу).

Модернизм – общее обозначение ряда явлений в мировом искусстве XX в. Само слово, означающее в переводе с французского «новейший», подчеркивает стремление к созданию новых форм, противопоставляемых формам классического искусства. Эту особенность модернизма часто расценивают как ответную реакцию части художественной интеллигенции на потрясения XX в. Охватывает множество школ и направлений — *имажинизм, футуризм, конструктивизм, сюрреализм, экспрессионизм, абсурдизм* и др.

Натурализм – художественное направление в европейском искусстве второй половины XIX в. (Э. Золя), в отличие от реализма придающее большое значение биологическим и физиологическим началам в жизни людей.

Пантомима (от греч. «все воспроизводящий подражанием») – особый вид искусства, выразительными средствами которого являются жесты, мимика, телодвижения, пластика тела.

Пластика – видимое строение тела, грация, виртуозность как высшая ступень изящества.

Перифраз – описательный оборот речи, придающий повествованию большую выразительность («царь птиц» вместо «орел»). В перифразе название предмета, человека заменяется его признаком, нередко с ироническим подтекстом: титан мысли, отец русской демократии – о герое «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова Кисе Воробьянинове.

Рококо (от фр. «осколки раковины») – дворцово-орнаментальный стиль XVIII в., экстравагантный и эротичный.

Роман – жанр литературы, раскрывающий историю многих человеческих судеб. За много столетий своего существования роман несколько раз менял свою форму. Его предшественником был *античный эпос*, на смену которому в Средние века пришел *рыцарский роман*. Собственно роман как эпос частной жизни сформировался лишь в конце эпохи Возрождения (*плутовской роман* «Жиль Блаз» Лессажа и др.) Начало английского *просветительского романа* XVIII в. – «Робинзон Крузо» Дефо. Эпоха романтизма отмечена появлением *исторического романа* (В. Скотт, В. Гюго). В XIX в. появился *реалистический роман* (Бальзак, Стендаль).

Романский стиль – преобладавший в архитектуре Западной Европы в X–XIII вв. церковно-монастырский и крепостной стиль, призванный возвеличить могущество бога. Характерны массивные стены, толщина которых подчеркивалась узкими окнами и углубленными ступеньками порталов. В живописных росписях – это сцены Страшного суда.

Романтизм — направление в западной культуре конца XVIII – 1-й половины XIX вв. В XVII в. эпитет «романтический» служил для характеристики авантюрных и героических произведений, написанных на романских языках в противоположность тем, что создавались на языках

классических. В конце XVIII в. слово «романтизм» стало названием художественного направления, противопоставившего себя классицизму.

Сатира – проявление смешного, в котором преобладает критическое начало.

Сентиментализм (от фр. «чувство») – направление в литературе и искусстве второй половины XVIII в., характеризующееся повышенным интересом к человеческим чувствам и обостренно-эмоциональным интересом к окружающему миру.

Символ – образ, замещающий другой образ или подразумевающий более широкий смысл. В искусстве сторонники символизма рассматривали земное как символ сверх-бытия, в зримом всегда видели тайну.

Симулякр – в классификации эстетики это слово выражало подобие действительности как результат подражания ей, но в постнеклассификации – это то, за чем нет смысла и содержания, это обманка.

Стайлинг – особый тип формально-эстетической модернизации, при которой изменению подвергается только внешний вид изделия, не связанный со сменой функции и улучшением его технических или эксплуатационных качеств.

Стиль (от греч. «инструмент для писания») – это почерк писавшего, склад речи, манера письма, формальные особенности художественного исполнения. Обычно исследуется индивидуальный стиль творца, но существуют стили эпох и народов.

Сюрреализм – иррациональное видение жизни под воздействием бессознательных мотивов психики. Зародился в литературе, но особенно проявился в живописи (С. Дали, М. Эрнст).

Техническая эстетика – наука о закономерностях художественного конструирования (теория дизайна).

Трагедия – драматическое произведение, изображающее крайне острые неразрешимые коллизии и, как правило, оканчивающееся гибелью героя.

Традиция (лат. «передача, повествование») – исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила поведения и создания художественных произведений.

Тривиализация – лишение действительности и ее отдельных предметов и явлений эстетического начала.

Условность – нереальность мира искусства. Условность жизни в искусстве и видение ее с высот идеала. Художественная условность результат идеального видения, которое предполагает человеческое начало там, где его нет: в мире природы, космоса и техники.

Художественное конструирование – творческая деятельность по созданию технических систем индустриальным способом в соответствии с утилитарными и художественными закономерностями.

Чувственное восприятие – сознание, анализируемое в связи с выбранными предметами, выражающее высшую степень акцента.

Экспрессионизм (от фр. «выражение») – одно из авангардистских течений в искусстве XX в., которому свойственно повышенное проявление чувств, внутренних переживаний человека. При изображении войны

экспрессионисты изображали кошмары бессмысленной бойни и резкий протест против нее.

Энвайромент – (анг. environment – окружение, среда) – арт-среда обитания человека, на создание которой направлены современные архитектура, градостроительство, дизайн, промышленное проектирование.

Эстетическое наслаждение это процесс, началом которого является восхищение красотой картины, здания, утонченностью речи. Целое предшествует частностям, и далее начинается различение.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие	3
1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЭСТЕТИКА»	4
1.1. История эстетической мысли	5
2. Эстетическая теория.....	10
3. Прикладные аспекты эстетики в искусстве, архитектуре, дизайне	10
2. ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ	13

2.1. Лекции	13
2.2. Семинары (Практические занятия)	17
3. СЕМЕСТРОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	72
4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.....	75
4.1. Тематика самостоятельных занятий.....	75
4.2. Рекомендации по выполнению плана самостоятельных работ	77
5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ	81
6. ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ	84
7. ТЕМЫ И ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН	103
8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	106
Краткий терминологический словарь.....	109

Учебное издание

Макейкина Наталия Юрьевна
Бреусов Александр Алексеевич

ЭСТЕТИКА
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Учебное пособие

Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова

Редактор Н.Ю. Шалимова
Верстка Н.В. Кучина

Подписано в печать 03.12.2013. Формат 60x84/16.
Бумага офисная «Снегурочка». Печать на ризографе.
Усл.печ.л. 7,0. Уч.-изд.л. 7,5. Тираж 80 экз.
Заказ № 258.

Издательство ПГУАС.
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28

