
Лекция 3

Искусство как знаково- символическая система

**Основные языки искусства:
знак, символ, образ**

Искусство - это

- Создание художественной реальности;
- Умение **мыслить** художественными формами, наделенными **СМЫСЛОМ**.

Художественная форма – это...?

- В литературе – жанр, композиция, тропы, слово
- В живописи – жанр, композиция, цвет, свет, линия
- В кинематографе – жанр, техника съемки, ракурс, монтаж, организация времени и пространства, смена планов
- В музыке – жанр, мелодия, ритм, размер, темп, лад, звук

Что такое история искусства?

- Традиционно: История искусства – это история творчества и свод его результатов/

Это история расширения перспективы человеческого мироощущения и создания новых (иных) средств выражения.

Искусство исторически кумулятивно: новые средства выразительности и художественные ценности не отменяют прошлых

Основные этапы развития искусства:

1 этап. Архаичное искусство

Первобытное искусство

Античность:

Греция – Рим

картина мира – мифологическая

язык искусства – знак

Семиология – наука о знаках и знаковых системах

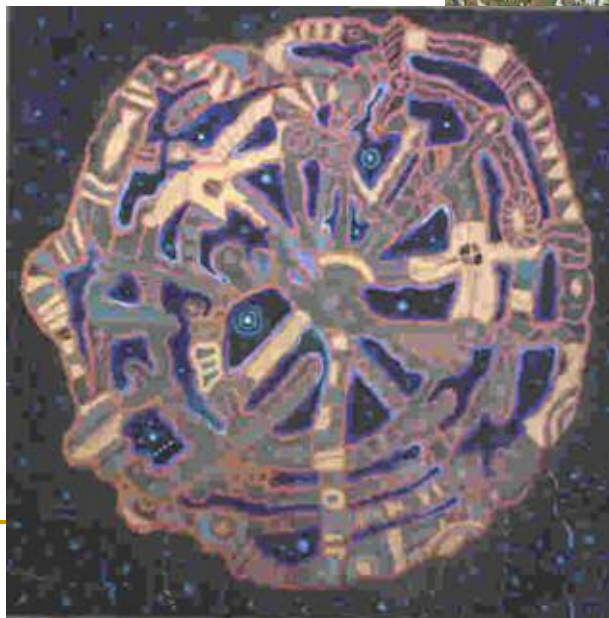
- Ю.Лотман
- А.Лосев
- М.Бахтин
- Р.Барт

Аркаим (XVIII-XVII вв. до н. э.) – план города

**Знак – то, что всеми
понимается
одинаково**

Смысловое наполнение

- Любой знак появляется в результате **соединения плана выражения и плана предметного значения.**
- Знак наделяется **первичным смыслом.**
- Знак выступает как **архетип, первичная схема, несущая заданный смысл.**
- Постепенно знак **обрастает контекстом — знаковой системой.**

Знак – форма, миф - содержание

- 1) миф опирается на факты, но алогичен;
- 2) представляет собой коллективное творчество, а потому анонимен и вариативен;
- 3) миф фантастичен, поскольку выстраивает несуществующие связи между данными в коллективном опыте конкретно-чувственными ощущениями и представлениями.

**Миф—это то, что представляется
правдой**

Становление мифа

- 1 этап: мифос – «невысказанное слово» -
первобытное искусство
  - 2 этап: эпос – «пересказанное слово» -
античное искусство
  - 3 этап: логос – «объяснённое слово» -
наука
-

Эпоха мифоса: искусство как событие

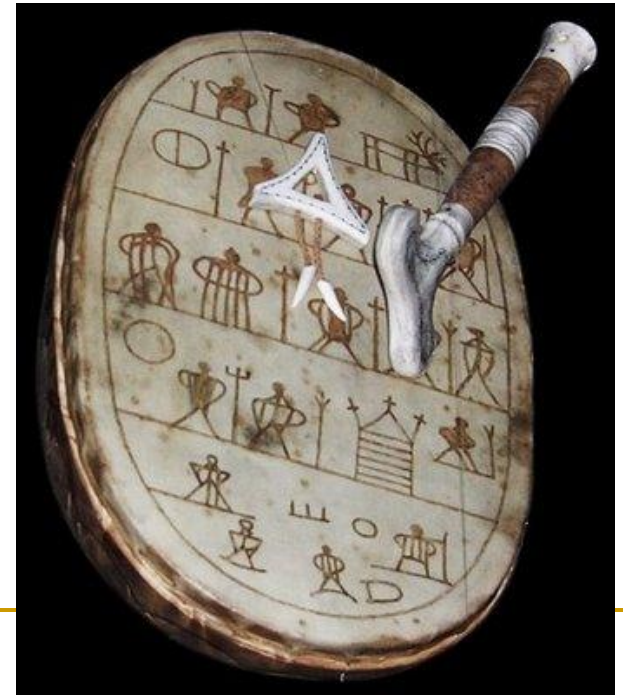
«Архаичное искусство – это искусство направленного эмоционального воздействия, искусство оркестровки переживаний, искусство манипуляции чувствами»,

- Ал. Генис

Первый художник – шаман

Первый жанр – ритм

Первое «слово» - магическое

Происхождение искусства сакрально

- Из необходимости (передача информации)
- Из потребности в общении (коммуникация)
- Из потребности в психологической защите

Эстетические переживания

- Бескорыстны
- Бесплодны
- Беспредметны
- Безболезненны

Кр. Феест:

Считали ли сами североамериканские индейцы предметы, которые они изготавливали, произведениями искусства?

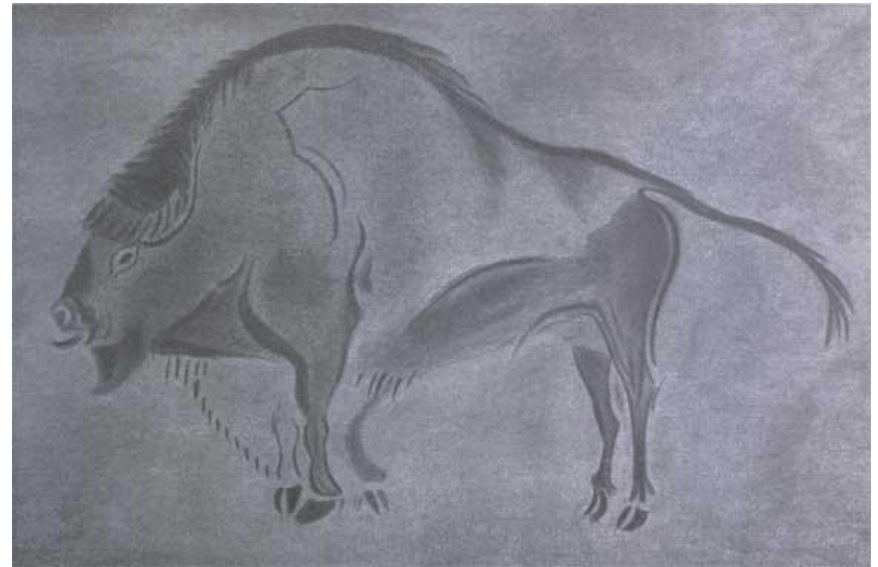
Существовали ли в племенном мире «законы красоты»?

Искусство палеолита

- Через животное выражается человеческое;
- Через человеческое – животное

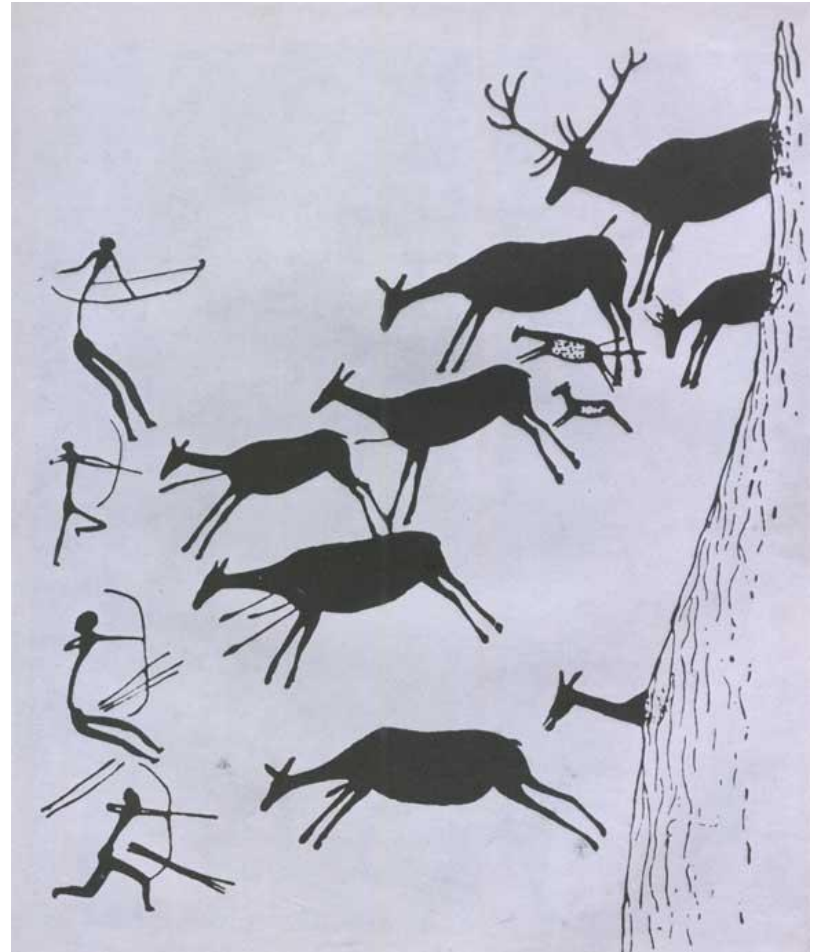
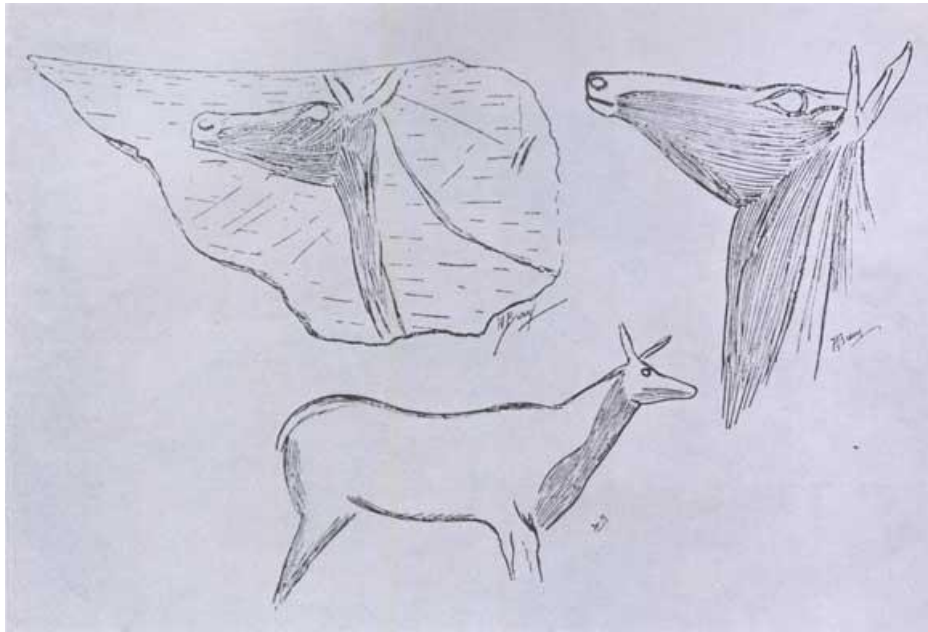
Формы искусства:
декоративно-прикладная
театральная
изобразительная

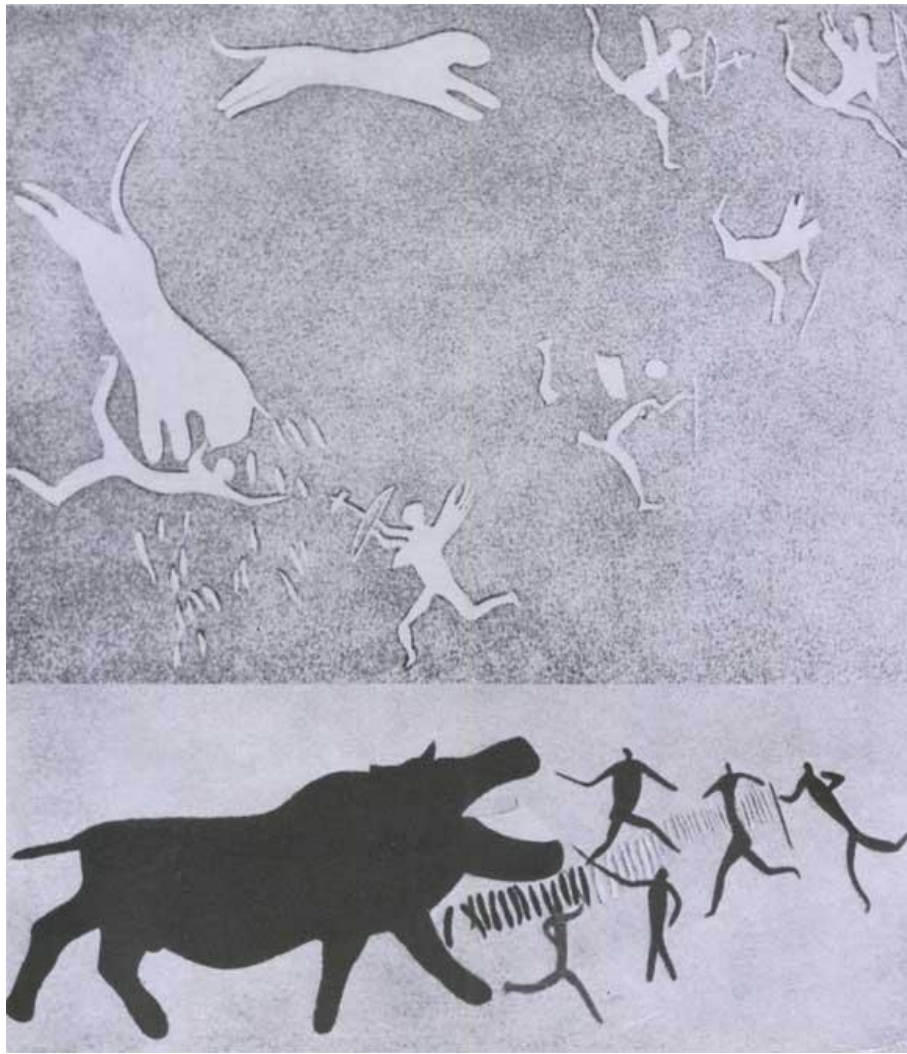
- Предельный натурализм изображения
- Вера в изображение как в двойника
- Отсутствие общей композиции
- Условность изображения человека

Объекты изображения

От архаики к авангарду

Эстетика прекрасного?

Искусство неолита

- Композиция
- Условность изображения
- Знаки, иероглифы, орнамент

Союз знака и мифа: пермский звериный стиль

- Рисунок – знаковое замещение реальных предметов
- Композиция трехчастная, закрытая
- Архетип - зооморфный

Бляха в виде крупной выпуклой головы медведя в жертвенной позе. IV-V вв.

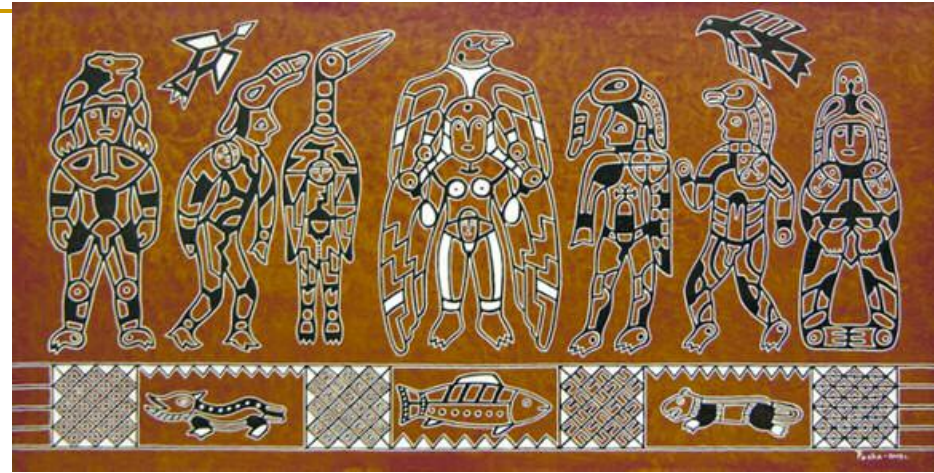

Элементы Пермского звериного стиля в современной архитектуре Перми

Вывод:

- Палеолит и неолит занимают 9/10 истории человека как вида. В это время закладываются первоосновы культуры и искусства.
  - Происходит открытие знака как говорящей формы и мифа как осмысления мира
-

Семинар по ИМЛиИ 17.10.17

- Читать текст: Мих. Абрамов.
Знак, символ, образ
- Ответить на вопрос:
в чем различие знака и символа в
искусстве?

Привести примеры знакового и
символического искусства

Эпоха эпоса

Искусство является частью
повседневной жизни людей.

Содержание античного искусства – миф.

Форма – знак.

Основные виды искусства: архитектура

скульптура

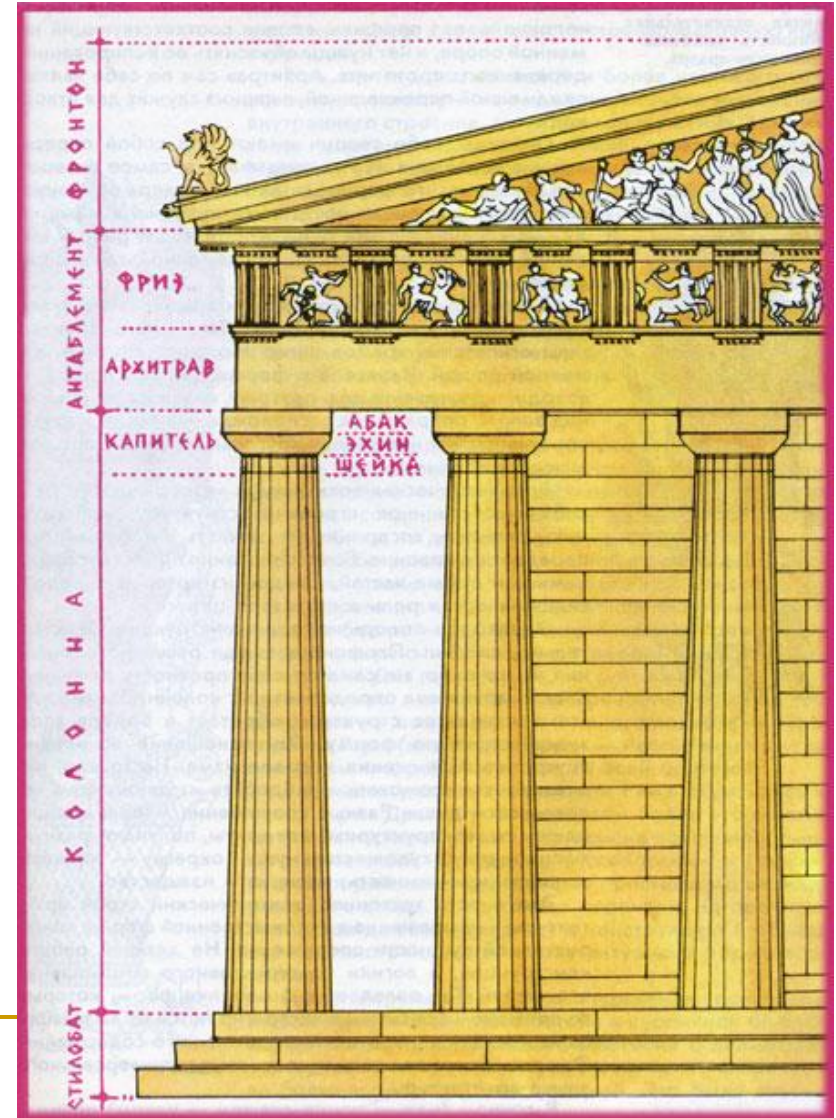
театр

поэзия

Архитектура. Греция

Ордер – это архитектурный канон.

1. Дорический ордер

2. Ионический порядок

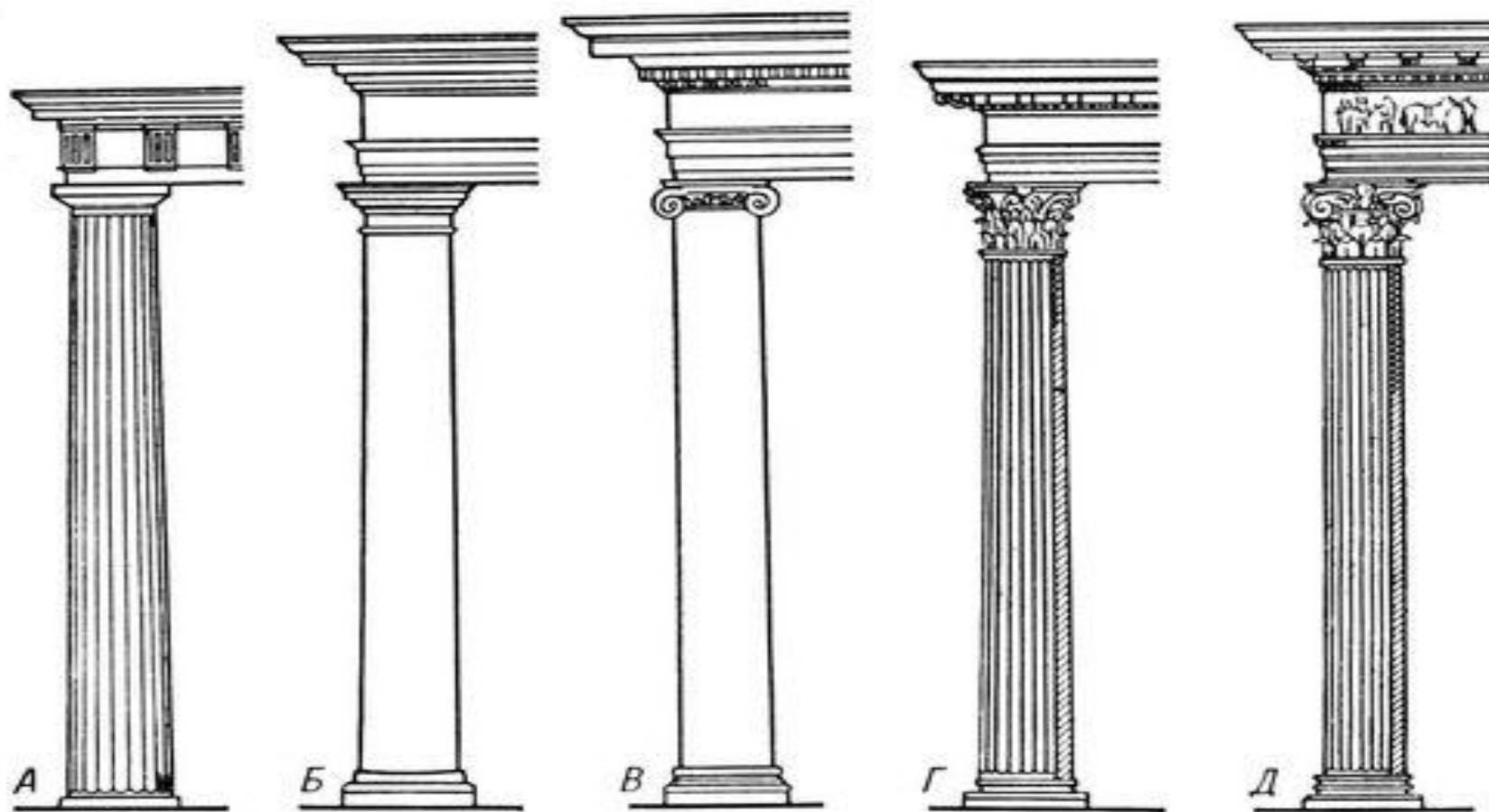

3. Коринфский ордер

Греция: человек есть *мера* всех вещей

Основные архитектурные формы:

Амфитеатр

Храм

Парфенон
арх. Иктин и Калликрат,
скульптор Фидий. 5 век до н.э.
160-ти метровый фриз Парфенона –
энциклопедия форм искусства

Рим: власть есть *мера* всех вещей

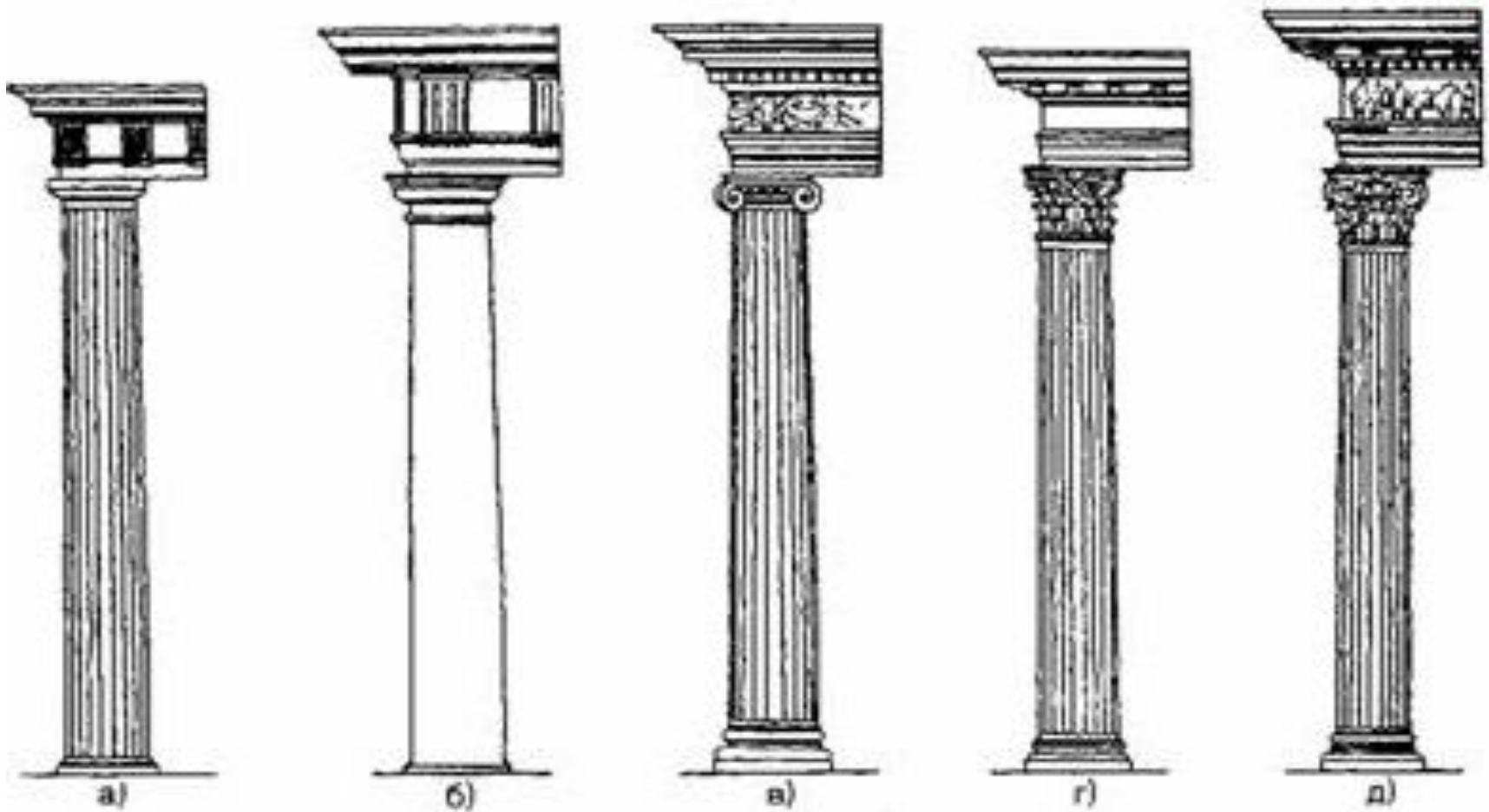
Основные архитектурные формы -
триумфальные арки,
триумфальные колонны,
амфитеатр (Колизей),
купольные сооружения (Пантеон),
термы, акведуки...

Римские ордера: а - римско-дорический, б - тосканский,

в - римско-ионический, г - римско-коринфский, д - композитный

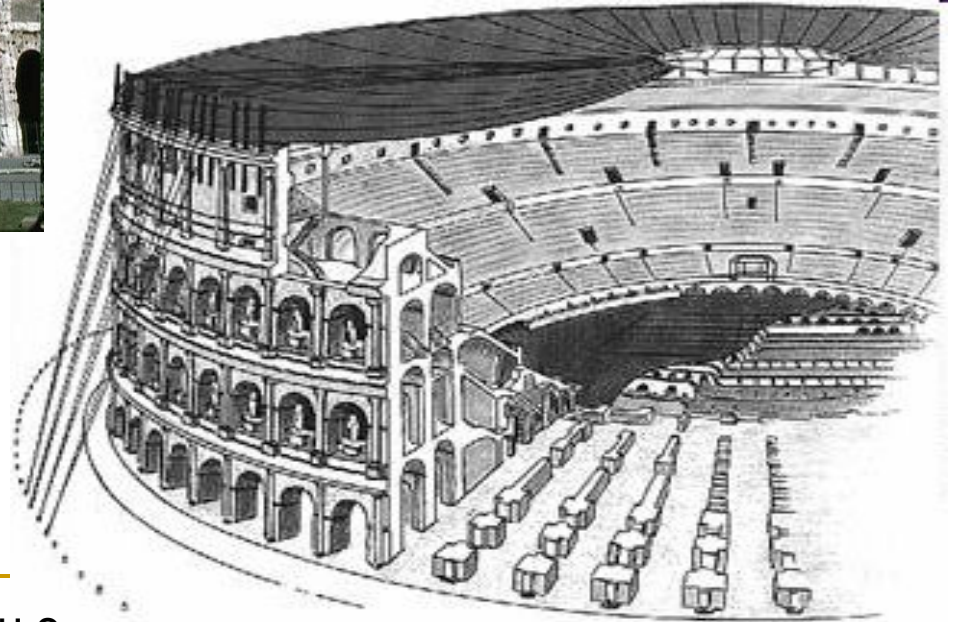

***Колонна Траяна –
образ «мировой оси»
H=38 метров***

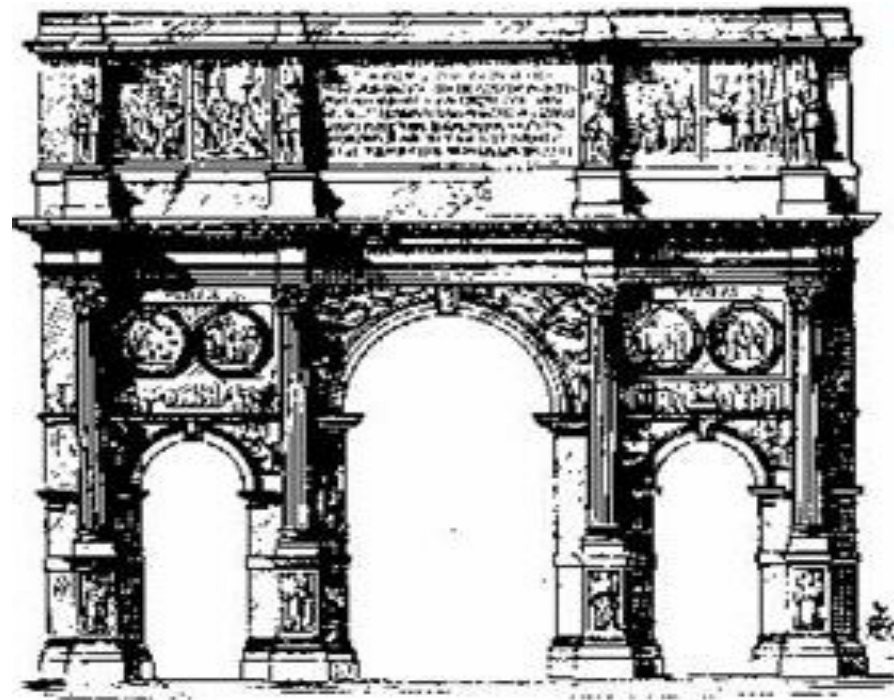

Типы сооружений:

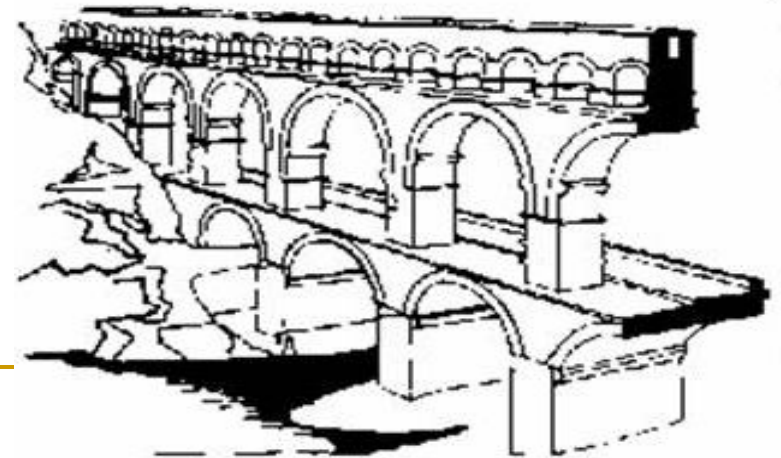

Колизей. 48 тысяч зрителей. 1 век до н.э.

Арки

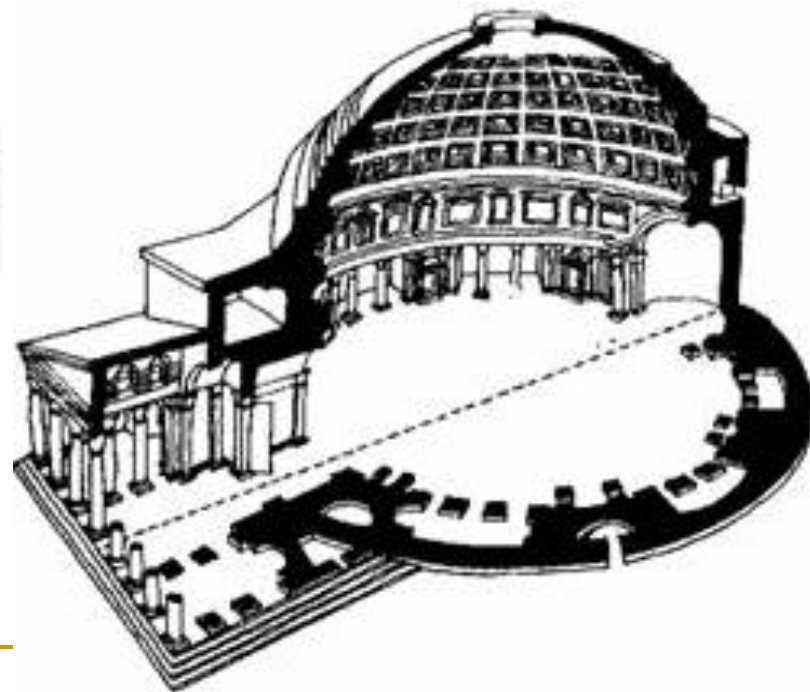
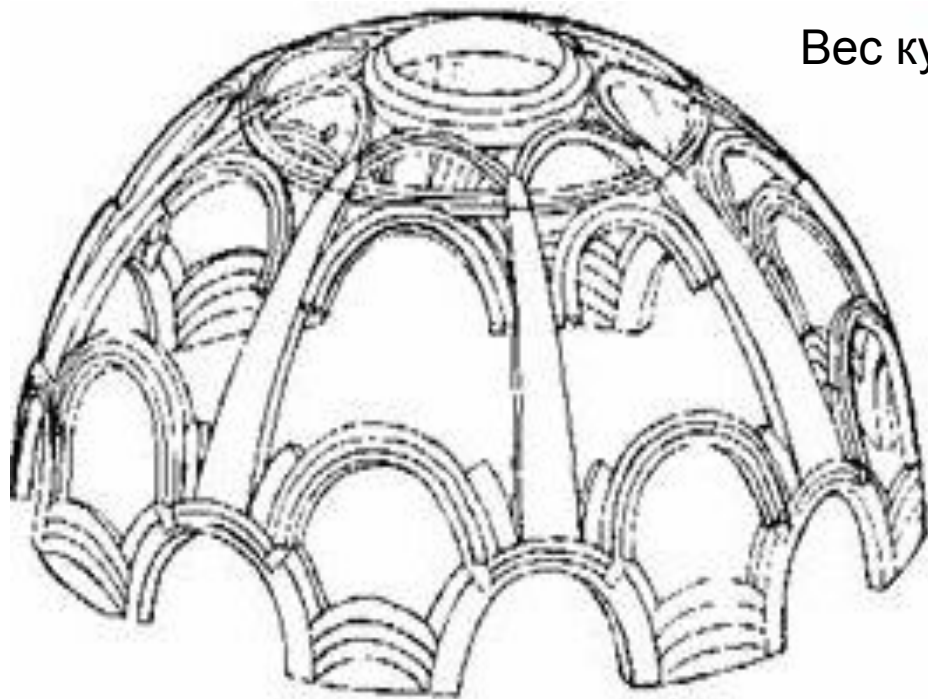
Акведуки

Пантеон и конструкция купола. 125 г.

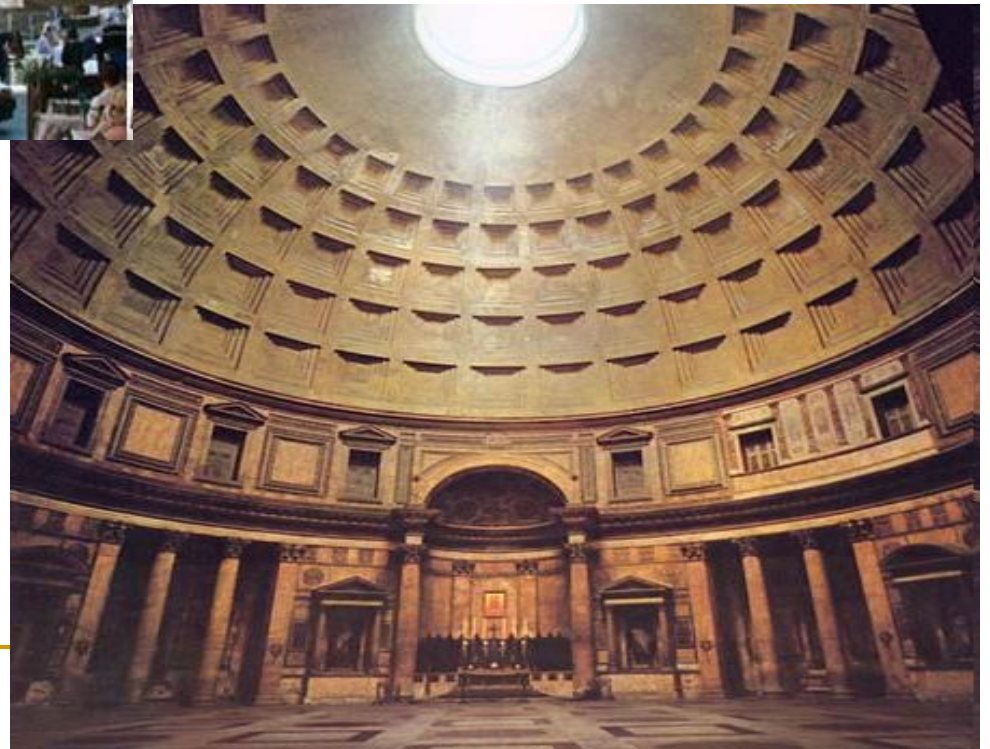
Сир(р)а – семья разнообразных сосудов от бочек до тазов и чаш.

Вес купола Пантеона = 46 тонн

Диаметр купола = 43,2 метра
Проём = 9 метров

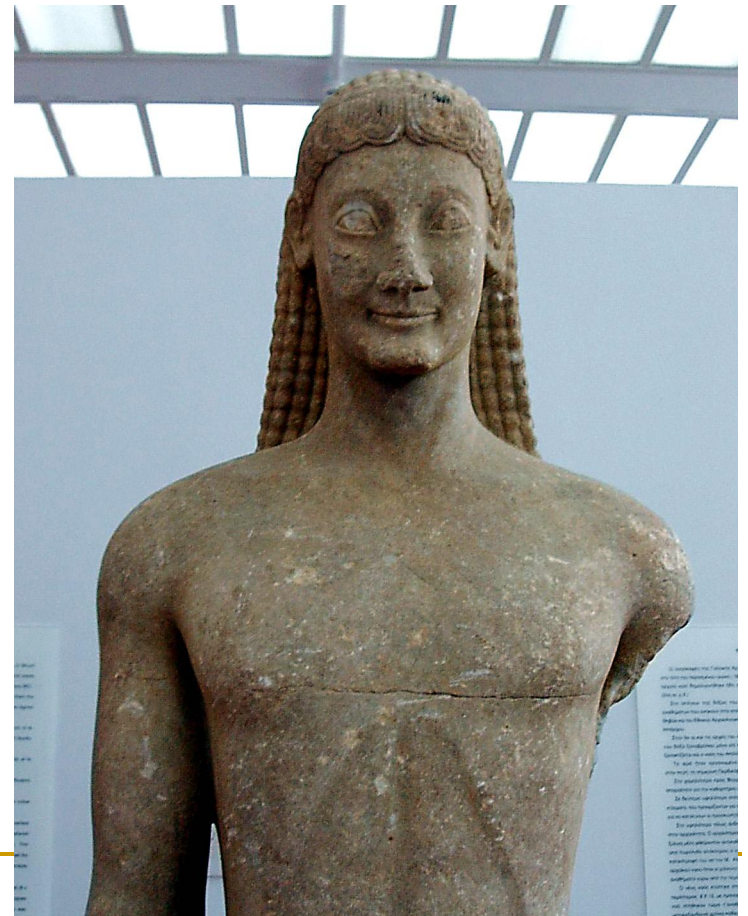

Форум Траяна

Скульптура

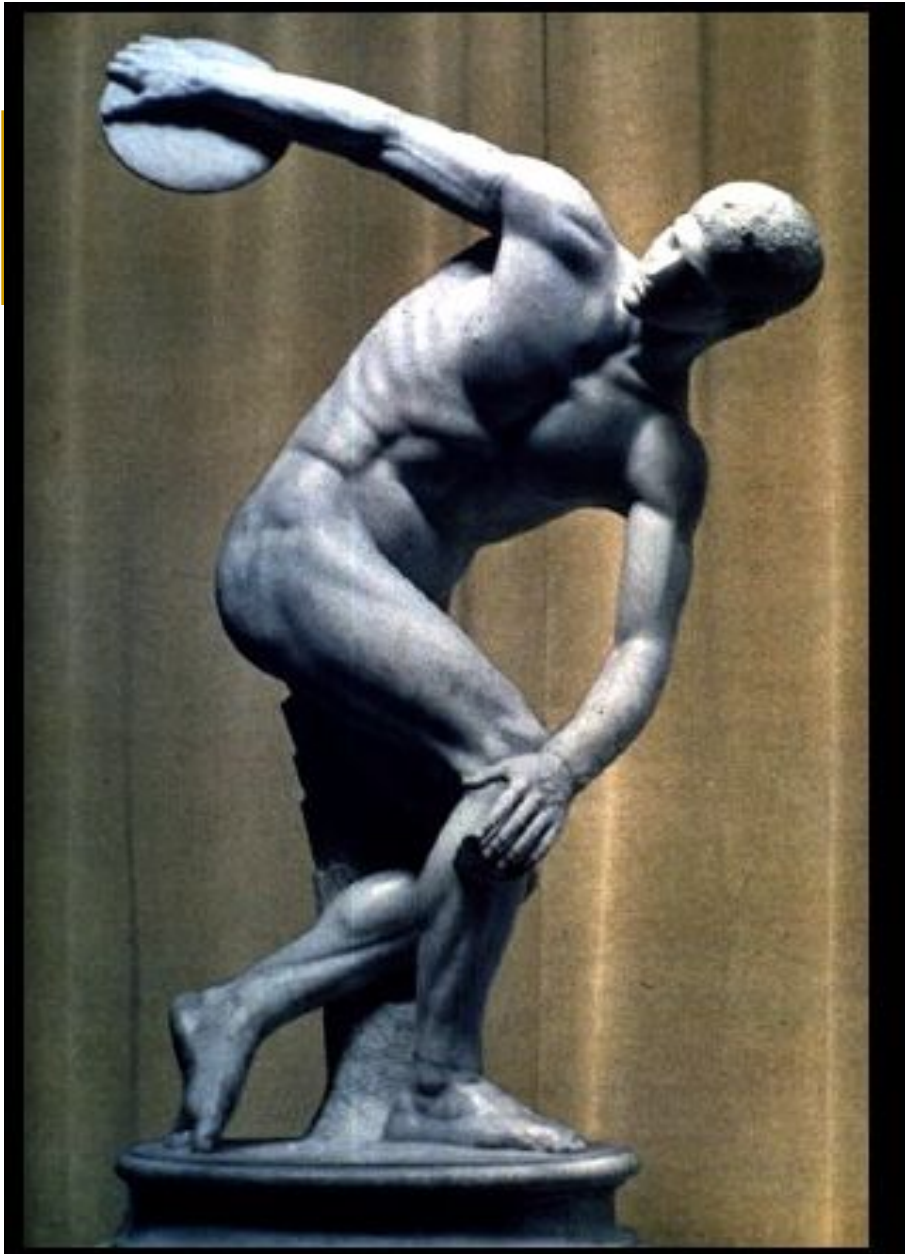

6 ступеней греческой скульптуры: от статики к динамике

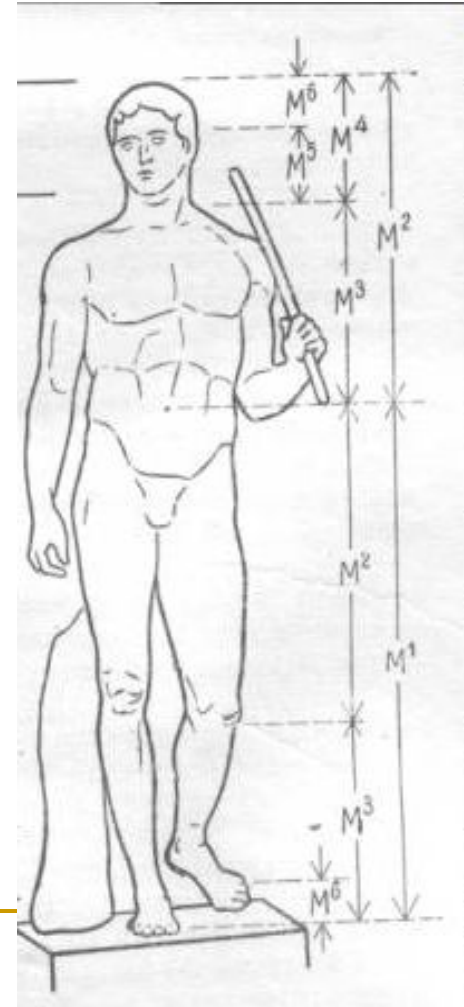
Тираноубийцы.
Критий и Несиот

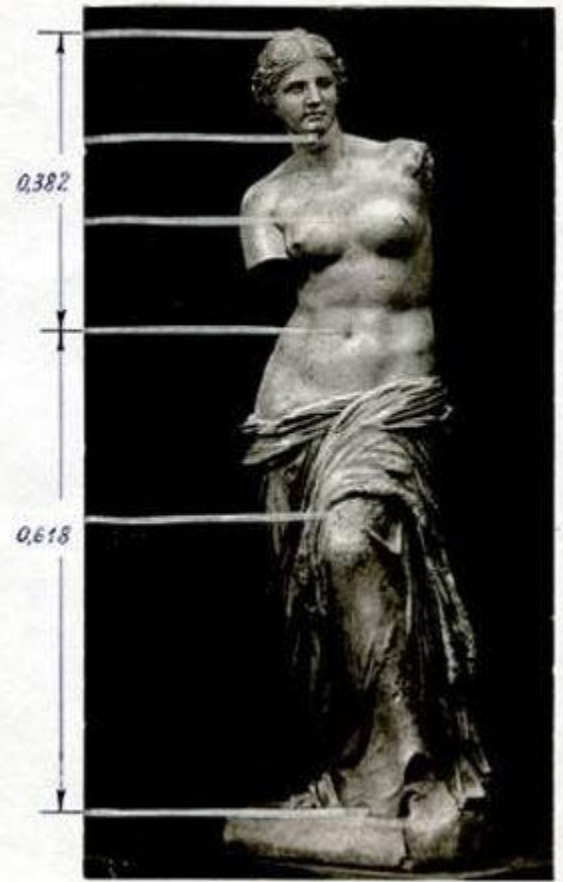

Мирон. Дискобол

Поликлет.
Дорифор – иллюстрация к
сочинению «Канон»

Пракситель.
Афродита Книдская

Апоксиомен.

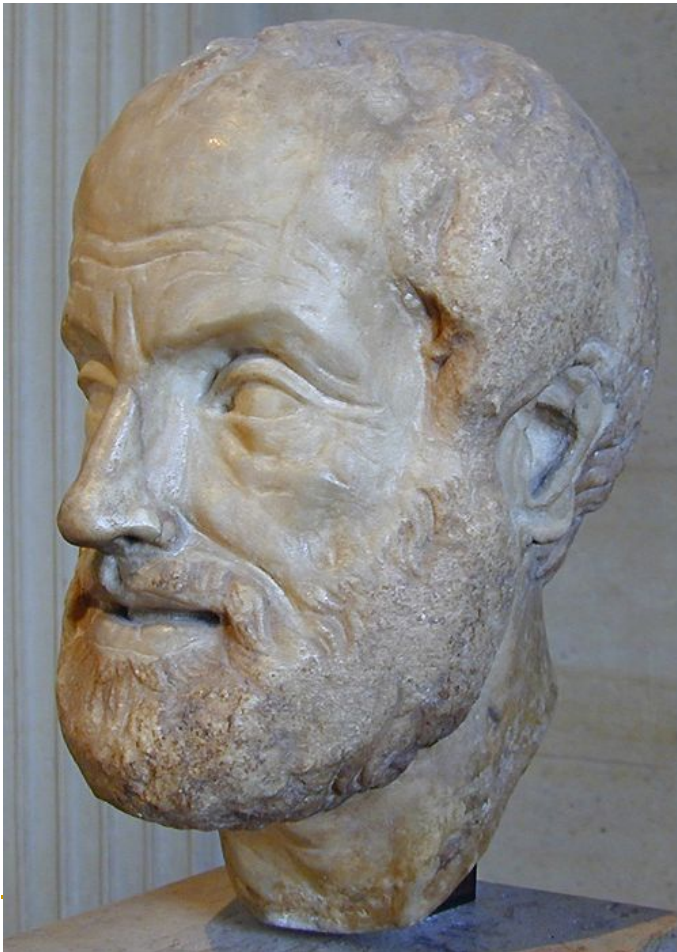
Лисипп
(обскребающийся)

Агесандр. Лаокоон

Римский скульптурный портрет

Массовое производство
статуй

Портретное сходство с
оригиналом

Психологизм

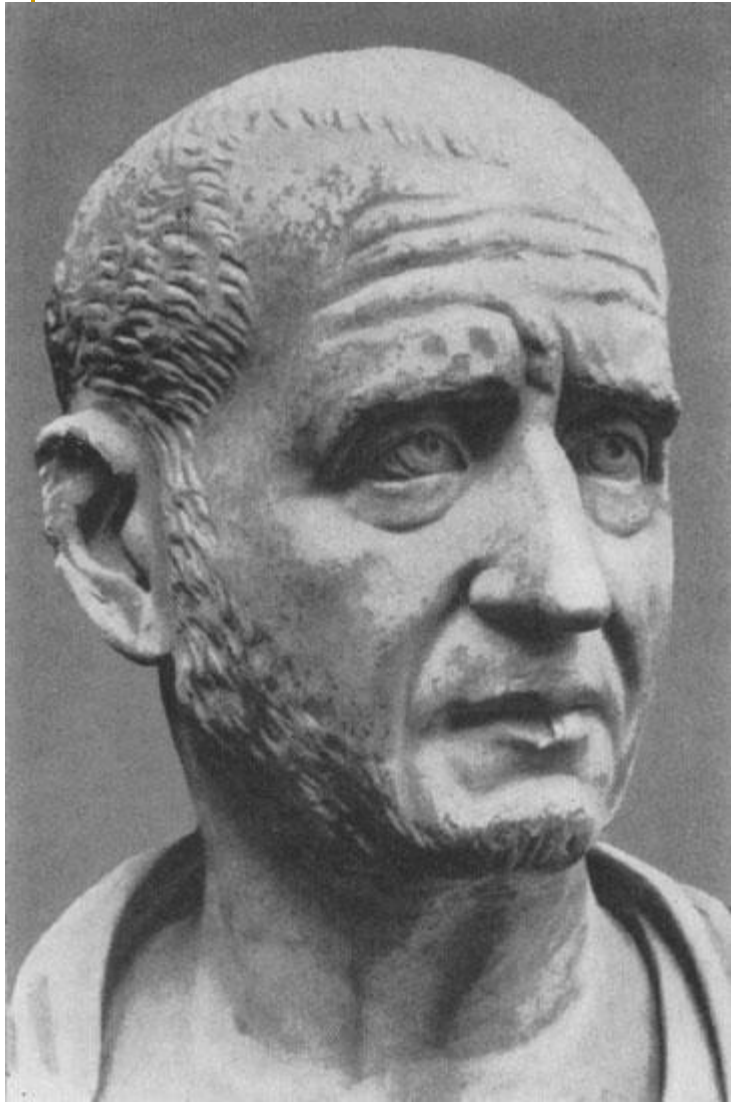
Архаичное искусство

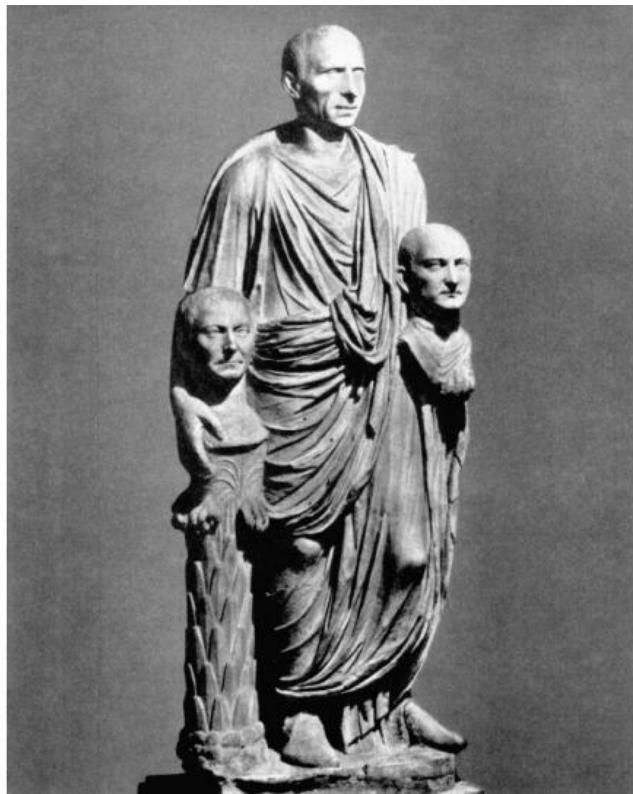
- Первобытная эпоха
- Античная эпоха

= картина мира – мифологическая
язык искусства – знак

Рим:

в архитектуре ценится грандиозность,
великолепие;

в скульптуре – трезвая расчетливость

Греция – Рим

1. Целесообразность
2. Поэтичность,
возвышенная
идеализация
3. Мера всех вещей –
человек
4. Высшая ценность -
калокагатия
= мифологичность
искусства

1. Расчетливость
2. Деловитость,
конкретизация и
детализация
3. Мера всех вещей –
власть
4. Высшая ценность -
государство
= политизированность
искусства

---

1 модуль:
Античные сюжеты в искусстве

24 октября, вторник

