Фатима Болатаева–Марат Яваев.

Методы, применяемые в Теории и истории искусств («Искусствоведение»).

Научные методы

* *Художественно-критический эссеизм[[1]](#footnote-1)* (Дж. Рёскин) Данный метод представляет собой следующее: есть мысль, которая находится *в разработке* и которую трудно отнести к научной форме. Метод предполагает вольную, в некоторой степени художественную, субъективную авторскую оценку. В работах Рёскина переплетены интересы к ботанике, геологии, минералогии — с проблемами истории искусства, морали, эстетики и религии. Он рассматривал историю искусств произвольно (нехватка логической конструкции мыслей, искажение фактов и интерпретаций). Последователи метода исследования Рёскина: *Уолтер Патер* (главный тезис: впечатление воспринимается как реальность, правда и выражение); Уильям Морис — развивал социальную утопию Рёскина. Главный тезис: возродить ручной труд, *движение искусств и ремесел*. *Кейс.* Примером может послужить искусство И. К. Айвазовского. Его волны, бескрайние просторы «романтизированного» моря можно интерпретировать как в культурно-историческом контексте, так и эмоционально-эмпирически.
* *Формально-стилистический.* По Г. Вёльфлину произведение искусства необходимо рассматривать не через визуальный способ восприятия, не как иллюстрацию, а через принятые автором пары понятий, которые он использовал для анализа памятников (плоскостность-глубина, живописность-графичность). Метод подразумевает использование строго выверенных черт в стилистике изображения, которые дуально присутствуют в большинстве художественных произведений. Один из основных методов анализа в искусствоведении. *Кейс*. Полотно Айвазовского «Среди волн»: глубина преобладает над плоскостностью, живописность — над графичностью).
* *Культурно-исторический метод*. Якоб Буркхардт (учитель Г. Вельфлина) — выделил культуру как момент истории. Идея «вечных констант». То есть, искусство говорит об одном и том же, но с позиции разных форм. Буркхарт учитывал т.н. *внешние силы* — заказчиков, технические условия + проблему художника. *Кейс.* Круг как прием — может быть идеальной формой, солярным символом, нулем, беспредметностью — и все это зависит от периода и места в историческом контексте.
* *Иконографический метод*. Предметом изучения являются темы и мотивы изобразительного искусства. С помощью метода трактуется сюжет, фигуры и символы. Иконография преимущественно применяется в контексте средневекового искусства (византийское искусство, древнерусское искусство, классическое искусство стран ислама) — сюжет, за которым лежит какой-то канон. Все же этот метод хорошо работает и с памятниками искусства других эпох, например, искусством росписей первобытного общества и современных течений в ХХ столетии. Большая заслуга в развитии иконографического метода принадлежит Ф. Буслаеву, Н. Кондакову Д. Айналову, А. Грабару, В. Лазареву, О. Поповой и многим другим. *Кейс.* Богоматерь «Умиление», где Богородица касается щекой младенца Христа — одна из самых часто встречаемых иконографий. Определяя эту иконографию, можно провести множество параллелей с другими схожими произведениями и провести атрибуцию.
* *Иконология* (А. Варбург, Я. Бялостоцкий, Э. Панофский, П. Флоренский) Одна из главных задач метода — смысловой анализ изобразительного искусства (по сути, является продолжением иконографического метода). Но есть но: иконология использует расширенный метод интерпретации, толкования, обнаруживая за прямым (предметным) смыслом изображения иные различные дополнительные значения. То есть, религиозный символизм, который связывает зримый образ с незримым сакральным прообразом (изобразительная аллегория, иносказание, метафора, игра скрытых значений, не всегда осознаваемых художником). *Кейс*. Боттичелли «Рождение Венеры»: Венера одновременно олицетворяет божественную красоту и заключает в себе саму идею красоты, то есть земная Венера, которая изливает свою красоту миру.
* *Социальная антропология* (Георг Зиммель). В основе метода находится одна из главных проблем, изучающая формы духовной и физической жизни человека в условиях географически и исторически различных культур. Культура понимается как конкретная историческая форма организации человеческого общества. *Кейс.* Нарышкинское барокко было образовано и географическим ареалом, и культурно-социальными аспектами этого региона (московская ветвь русского барокко в архитектуре XVII века).

Тартуско-московская школа

* *Семиотический метод* (М.Ю. Лотман.). Семиотический механизм культуры, по Лотману, это, когда каждая культура имеет определенную, свойственную только ей модель, отображаемую *знаком*. Метод позволяет исследовать произведение искусства, опираясь на использованные в нем символы и знаки, являющиеся неким культурным кодом. Кейс. Критский бык, встречается во многих произведениях разных эпох, но смысловая нагрузка в ту или иную эпоху при этом будет иметь свою уникальную интерпретацию. А. Ситников «Сон. Похищение Европы» 1979, В. Серов «Похищение Европы» 1910.

1. Отсюда и далее: Эссеизм — жанр, который основывается на случайных осмыслениях индивида, который выражает личное видение через внутренний диалог с читателем. [↑](#footnote-ref-1)