

Бойко О. В.,

*преподаватель кафедры искусствоведения,
этнической культуры и гуманитарного
образования,*

*Институт художественного моделирования
и дизайна имени Сальвадора Дали, г. Киев*

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВ

***Анотація.** Статтю присвячено аналізу взаємозв'язку теорії та історії мистецтва з його практичним використанням на прикладі виставкової діяльності галереї Глобус. Автором розкрито значущість знань із мистецтвознавства для професійної діяльності галериста. Розглянуто основні тенденції та напрямки виникнення і розвитку науки мистецтвознавства, яка поєднує теорію та історію мистецтва, художню критику, а також прикладне мистецтвознавство. Запропоновано визначення нового явища – прикладного мистецтвознавства, що, на нашу думку, є складовою традиційної історії мистецтв. Пояснено необхідність створення нового напрямку мистецтвознавчої науки, описано його функції, визначено роль та місце, окреслено перспективи розвитку та вдосконалення. Досліджено різні види прикладного мистецтвознавства та наведено приклади практичного їх застосування. Охарактеризовано професію практикуючого мистецтвознавця.*

***Ключові слова:** мистецтво, прикладне мистецтвознавство, галерея, мистецтвознавець, художня культура, виставки, живопис, практика.*

Постановка проблемы в общей форме и ее связь с важными научными, практическими заданиями.

Естественное развитие культуры и искусства на современном этапе существования цивилизации привело к возникновению нового направления в искусствоведении – прикладного искусствоведения, актуализировало значимость профессии искусствоведа как специалиста, способного профессионально оценить искусство. Искусствовед изучает художественную культуру, виды искусств, закономерности их развития, вопросы формы и содержания художественных произведений, взаимосвязи культуры и общества.

Анализ исследований и публикаций, в которых начато исследование проблемы, выделение нераскрытых составляющих...

Проблемы изучения теории и истории искусства как отдельной науки впервые возникли еще в времена античности. В частности, Платон и Аристотель предприняли попытку создать теорию искусств. Плиний Старший создал трактат, Витрувий – практическое руководство по античному искусству, а Павсаний и Филострат – описали художественные памятники. Художники, достигшие профессиональных высот, изучали теорию искусства, чтобы совершенствоваться самим и облегчить путь к вершинам мастерства последующим поколениям. Они накапливали, систематизировали знания и описывали их, являясь неосознанными первопроходцами искусствоведения.

В эпоху Возрождения особенную роль в становлении этой науки сыграла работа Джорджо Вазари – «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Со временем, системное изучение произведений искусства привело к возникновению самостоятельного направления в

науке. Одним из первых трудов об искусстве считается *«История искусства древнего мира»* И. Винкельмана.

Ценный вклад в развитие науки внесли западноевропейские просветители XVIII в. Дени Дидро, Г. Е. Лессинг и другие.

В XIX-XX вв. искусствоведение получило широкое развитие, как в любой науке в ней начали возникать направления и школы, появилась полемика, стали вырабатываться общепризнанные постулаты, ставшие основой полагающимися законами новой отрасли гуманитарного знания. Фундаментальные исследования в области искусствоведения были выполнены Вильгельмом Любке, Антоном Шпринглером, Карлом Верманом (Германия), Эженом Виолле-ле-Дюком, Гастоном Масперо (Франция), Якобом Буркхардтом (Швейцария). Важные труды: Г. Вёльфлина *«Основные понятия истории искусств»*, Б. Виппера *«Введение в историческое изучение искусства»*, М. А. Сапарова *«Размышление о структуре художественного произведения»*. Разработка теории искусствоведения проводится по таким тематическим аспектам: история и методология науки (Т. Кун, Т. Х. Керимов, Б. И. Пружинин, В. С. Степин, П. П. Гайдено, В. А. Канке, Л. М. Косарева), особенности методологии гуманитарных наук (В. И. Красикова, М. С. Каган, В. Л. Махлин, О. В. Вышегородцева, Р. А. Счастливцев); отдельные вопросы развития исторической науки представлены в работах О. В. Вышегородцевой, Р. А. Счастливцева, К. В. Хвостовой, В. К. Финна, В. М. Межуева, Б. Кроче, Г. Любе, Р. Арон, Р. Дж. Коллингвуд). Во многом заново освещена история искусства античности, особенно Северного Причерноморья (В. Д. Блаватский, О. Ф. Вальдгауер,

М. И. Максимова), история русского, украинского, белорусского искусства средних веков (М. В. Алпатов, Ю. С. Асеев, Г. К. Вагнер, Н. Н. Воронин, М. А. Ильин, М. К. Каргер, Е. Д. Квитницкая, В. Н. Лазарев, П. Н. Максимов, Б. А. Рыбаков, Н. П. Сычѳв, В. А. Чантурия) и нового времени (Э. Н. Ацаркина, А. В. Бунин, Г. Г. Гримм, Н. Н. Коваленская, П. Е. Корнилов, А. К. Лебедев, О. А. Лясковская, В. И. Пилявский, А. Н. Савинов, А. А. Фѳedorов-Давыдов), искусство прибалтийских республик (Б. М. Бернштейн, В. Я. Вага, Ю. М. Васильев, Р. В. Лаце, Ю. М. Юргинис).

В конце XX века усилился интерес к теоретическим изысканиям Джорджо Вазари. Показательно, в этом отношении, исследование О. Б. Дубовой «Мимесис и пойнсис. Античная концепция «подражания» и зарождение европейской теории художественного творчества», в котором автор часто апеллирует к идеям известного флорентийского художника, теоретика-искусства, архитектора и гениального ученого.

Однако исследователи не уделили должного внимания практическому использованию искусствоведения. Должно было пройти время, чтобы накопились культурные события, появилось достаточное количество практиков, назрела насущная необходимость систематизации практических знаний, достижений и ошибок для зарождения нового направления в науке, путеводителя для последующих гуманитариев.

Целью статьи является всестороннее исследование практического применения знаний теории и истории искусства, требующего конкретного и нового определения, как самостоятельного направления, являющегося неотъемлемой частью науки искусствоведения.

Изложение основного материала с полным обоснованием полученных результатов... Элементы искусства зародились в древности, но долгое время, искусствоведение, как наука, не выделялась из философии, богословия и истории. Художественная, духовная культура существовала в тесном единстве с материальной, образуя первобытный синкретический, т. е. единый, культурный комплекс, который лишь спустя столетия разделился на самостоятельные сферы культуры: религию, искусство (во всем разнообразии его форм), науку [3, с. 104-107].

В средневековой и феодальной Руси большое распространение получило руководство по художественной практике. В трактатах XVI-XVII веков содержатся черты искусствоведения, труды сочетают в себе биографии с исследованиями. К числу основоположников искусствоведения относится Иофхим Винкельманн, который в середине XVIII века опубликовал труд об античном искусстве, как закономерном процессе. К середине XIX века появляются основания говорить об искусствоведении, как о комплексной науке, включающей в себя теорию искусств, историю искусств и художественную критику.

Искусствоведение – относительно, молодая наука, которая еще находится в состоянии формирования и не исследует, пока, перспективу своего развития, не имеет планирования, она не исследует даже свое развитие в настоящем времени. Прикладное, практическое искусствоведение «работает сегодня, в настоящем времени, являясь свидетелем и действующим лицом в процессе создания тела искусства, участвует в формировании и изысканиях новых форм, направлений и содержания», т. е. в динамичной среде, само, становясь предметом изучения. Поэтому место искусствоведения на

переднем плане, среди стихий эмоций, противоречий, финансовых проблем, среди живущих художников, весьма сложных творческих личностей.

Это профессия, требующая полной отдачи всех психофизических сил, всего времени и, по большому счету, она для фанатиков своего дела.

Автор является ведущим искусствоведом галереи живописи «Глобус» и имеет возможность, непосредственно, заниматься практическим искусствоведением и использовать галерею, как научную базу, а ее заключения и исследования основываются на многолетней практической работе.

Как известно, теория нуждается в практическом подтверждении, а практика развивается хаотично без теории. Традиционно искусствоведение изучает явления и предметы искусства пришлого времени. Но, не менее увлекательно и ценно проводить исследования в режиме реального времени, изучать создание современной эпохи искусства. Автор статьи, имея регулярное общение с художниками и посетителями галереи из разных стран, в том числе и весьма искушенными (коллекционеры, музейные работники, искусствоведы), получает обратный сигнал и оценку своих экспериментов в ежедневной работе: *монтаж экспозиции* (создавая отдельные композиции, которые гармонично дополняют друг друга), *подборка живописи, эффектности различных комбинаций расположения выставочных стендов, воздействия содержания композиций, света и цвета на психосоматическое состояние людей.*

Искусствоведение – комплекс научных дисциплин, изучающих искусство (преимущественно изобразительное) и художественную культуру общества в целом, отдельные виды искусства и их отношение к действительности, совокупность

вопросов формы и содержания художественных произведений.

В самом распространенном значении, искусствоведение – это наука о пластических, или пространственных, искусствах: архитектура, живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство. Исствоведение – культурологическая наука, главным предметом которой является изучение тенденций развития видов и жанров искусства, произведений прошлого и настоящего [9: 10-11].

Исствоведение включает в себя: теорию и историю искусства, художественную критику, которые тесно взаимодействуя друг с другом, в процессе эволюции, повлияли на появление прикладного искусствоведения как отдельной науки, имеющей конкретные функции и задачи [16: 239-245].

Прикладное искусствоведение – это применение на практике знаний, накопленных веками исследователями культуры и искусства, каждодневный сбор научной информации, непосредственное участие в процессах формирования и создания новейшего искусства, ведение повседневной летописи для последующей научной обработки.

Функции прикладного искусствоведения: воспитание широкого зрителя культуре восприятия, просвещенческая деятельность, изучение возможностей отдельных авторов, корректное направление их труда в сферу наибольших их способностей, проектирование, разработка произведений искусства своеобразный культурный инженеринг, галерейное дело, исследование тенденций формирования новых направлений и ошибочных, ложных, неестественных, надуманных

течений, фиксация-летопись событий, происходящих в мире искусства, в виде журналистской практики. Таким образом, прикладное искусствоведение является повседневной, живой, динамичной увлекательной работой для фанатиков своего дела. Прикладное искусствоведение – это направление, которое есть составной частью традиционной истории искусств, существенно ее дополняет, а объектом изучения, является практика, которая включает в себя такие *виды*: выставочная деятельность, организация экспозиции (подбор экспонатов, развеска – картина из картин), подбор коллекций, искусствовед на таможне, оценка живописи, аукционная деятельность, галерейное дело, подбор живописи и предметов декоративно-прикладного искусства, дизайнерское оформление интерьеров [6, с. 4-7], изучение первоисточников, систематизация произведений отдельных мастеров, различных школ и направлений; предоставление заключения о необходимости реставрации той или иной работы; установка авторства спорной работы, подлинности вещи, ее стоимости; открытие новых имен художников.

Изучение искусства требует тщательного исследования накопленных событий культурной истории, вещественных артефактов, их описание и определение в целях дальнейшего научного анализа. Сбор, всей этой информации и первичная ее обработка – одна из главных функций прикладного искусствоведения.

За тысячелетия своего существования изобразительное искусство накопило богатейший планетарный ресурс и неискушенному человеку сложно ориентироваться в таком океане разнообразия.

Весь этот культурный космос изучает искусствоведение, составляя маршрутные карты и рекомендации, чтобы человек смог ориентироваться в этом мире прекрасного. Жители этого мира – искусствоведы, как гиды, призваны указывать верный путь.

Выводы и перспективы дальнейших исследований... Содержание этой статьи дает определение прикладного искусствоведения как составляющей общей науки искусствоведение, и описывает ее функции и задачи. Раскрывает насущную проблему этой гуманитарной науки – отсутствие точных общепризнанных определений. Искусствоведение, как любая другая наука, находясь в постоянной динамике развития, нуждается в точности. Логическим продолжением такого развития, с моей точки зрения, должен наступить период самоосмысления и самоупорядочения. Чтобы сохранить искусствоведение как науку, необходима широкая дискуссия о базовых определениях ее составляющих. Засилье эрзац культуры и лжеискусства у международного сообщества давно вызывает справедливые нарекания в сторону искусствоведов. Возникла необходимость в убедительных ориентирах, своеобразных тестах измерения художественной ценности. Последнее утверждение невообразимо сложно в исполнении и требует многолетнего труда всех служителей изобразительного искусства во всем мире. Плохо, что противниками «наведения порядка в головах» будут наши коллеги, которые из постыдной корысти лоббируют фальшивое искусство и их устраивает туман и беспорядок. Именно такое отношение может привести к девальвации искусствоведения, а возможно, даже, к упрощению его до уровня одного из разделов культурологии.

Логическим продолжением, этого труда, должны стать углубляющие эту тему работы, основанные на объемном практическом опыте.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева В. В. «Что такое искусство?» / В. В. Алексеева. - М. : «Советский художник», 1991.

2. Афасижев М. Н. Изобразительное искусство и наука / М. Н. Афасижев – М. : Государственный институт искусствознания. – СПб. : Алетейя, 2002. – С. 182.

3. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней / Ж. Базен. / пер. с фр.; послесл. и общ. ред. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : Прогресс-Культура, 1994. – С. 528

4. Барг М. А. Эпохи и идеи: Становление историзма [Текст]. / М. А. Барг - М.: Мысль, 1987. С. 348

5. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории [Текст]. / Я. Буркхардт; пер. с нем. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 560

6. Бойко О. В. Искусство гобелена – важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера / О.В. Бойко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - № 7. - 2014. – С.4-7

7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин. - СПб. : Образование, 1994. – С. 20.

8. Вельфлин Г. Истокование искусства [Текст]. / Г. Вельфлин. / Пер. с нем. - М. :Образование, 1922. – С. 37

9. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – СПб. : Изд-во В. Шевчук, 2010. — 368 с.

10. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих Полное издание в одном томе [Текст]. / Джорджо Вазари /

пер. с итал. под ред. А. Г. Габричевского. - М. : «Издательство Альфа-книга», 2008. – С. 1278

11. Дубова О. Б. Мимесис и пойнсис: Античная концепция «подражания» и зарождение европейской теории художественного творчества [Текст]. / О. Б. Дубова. - М. : Памятники истор. мысли, 2001. – С. 271

12. Зись А. Я. На подступах к общей теории искусства [Текст]. / - А. Я. Зись. - М. : РАН, 1995. – С. 292

13. Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства. - СПб. : Аксиома, 2000. – С.77

14. Каган М. С. Искусство в системе культуры [Текст]. / - М. С. Каган // Советское искусствознание. - М. :1979. - С. 273

15. Каган М. С. Искусствознание и художественная критика [Текст]. / - М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 2001. - С. 528

16. Каган М. Художественная критика и научное изучение искусства [Текст]. / М. С. Каган – М. : Советское искусствознание, 1977. – С. 239-273

19. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. – СПб., 1999. - С. 29.

17. Магидович М. Поле искусства как предмет исследования [Текст]. / М. Магидович // Новое литературное обозрение. – 2003. - № 60. – С. 54-69

REFERENCES

1. Alekseeva V. V. «Chto takoe yskusstvo?» / V. V. Alekseeva. - М. : «Sovet-skyy khudozhnyk», 1991.

2. Afasyzhev M. N. Yzobrazytel'noe yskusstvo y nauka / M. N. Afasyzhev – М. : Hosudarstvennyy ynstytut yskusstvoznaniya. – SPb. : Aleteyya, 2002. – S. 182.

3. Bazen Zh. Ystoryya ystoryy yskusstva: Ot Vazary do nashykh dney / Zh. Bazen. / per. s fr.; poslesl. y obshch. red. Ts. H. Arzakanyana. – M. : Prohress-Kul'tura, 1994. – S. 528
4. Barh M. A. Эpokhy y ydey: Stanovlenye ystoryzma [Tekst]. / M. A. Barh - M.: Мысль, 1987. S. 348
5. Burkkhardt Ya. Razмышlennyya o vsemyrnoy ystoryy [Tekst]. / Ya. Burkkhardt; per. s nem. M.: «Rossyyskaya polytycheskaya эntsyklopedyya» (ROSSPЭN), 2004. – S. 560
6. Boyko O. V. Yskusstvo habelena – vazhneyshyy komponent v formirovaniy khudozhestvennoho obraza ynter'era / O.V. Boyko // Visnyk Kharkivs'koyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv. - № 7. - 2014. – S.4-7
7. Vel'flyn H. Osnovnyye ponyatyya ystoryy yskusstv / H. Vel'flyn. - SPb. : Obrazovanye, 1994. – S. 20.
8. Vel'flyn H. Ystolkovanye yskusstva [Tekst]. / H. Vel'flyn. / Per. s nem. - M. :Obrazovanye, 1922. – S. 37
9. Vypper B. Vvedeniye v ystorycheskoe yzuchenye yskusstva. – SPb. : Yzd-vo V. Shevchuk, 2010. — 368 s.
10. Vazary Dzh. Zhyzneopysaniya naybolee znamenitykh zhyvopystsev, vayateley y zodchykh Polnoe yzdanye v odnom tome [Tekst]. / - Dzhordzho Vazary / per. s ytal. pod red. A. H. Habrychevskoho. - M. : «Yzdatel'stvo Al'fa-knyha», 2008. – S. 1278
11. Dubova O. B. Mymesys y po'yэsys: Antychnaya kontseptsyya «podrazhaniya» y zarozhdenye evropeyskoy teoryy khudozhestvennoho tvorchestva [Tekst]. / O. B. Dubova. - M. : Pamyatnyky ystor. mysly, 2001. – S. 271
12. Zys' A. Ya. Na podstupakh k obshchey teoryy yskusstva [Tekst]. / - A. Ya. Zys'. - M. : RAN, 1995. – S. 292
13. Zedl'mayr H. Yskusstvo y ystyna. Teoryya y metod ystoryy yskusstva. - SPb. : Aksyoma, 2000. – S.77

14. Kahan M. S. Yskusstvo v systeme kul'tury [Tekst]. / - M. S. Kahan // Sovet-skoe yskusstvoznanye. - M. :1979. - S. 273

15. Kahan M. S. Yskusstvoznanye y khudozhestvennaya krytyka [Tekst]. / - M. S. Kahan. – SPb. : Petropolys, 2001. - S. 528

16. Kahan M. Khudozhestvennaya krytyka y nauchnoe yzuchenye yskusstva [Tekst]. / M. S. Kahan – M. : Sovet-skoe yskusstvoznanye, 1977. – S. 239-273

19. Panofskyy Э. Смысл y tolkovanye yzobrazitel'noho yskusstva. Stat'y po ystoriyy yskusstva. – SPb., 1999. - S. 29.

17. Mahydovych M. Pole yskusstva kak predmet yssledovaniya [Tekst]. / M. Mahydovych // Novoe lyteraturnoe obozrenye. – 2003. - № 60. – S. 54-69

Boyko O. V. What is applied art history or the practical use of the art history knowledge?

***Annotation.** The article analyzes the relationship between theory and history of art with its practical application taking as an example the gallery «Globus» and the need of knowledge in professional work of art gallery owner. Also the attention is paid on the main trends and genesis and development of the science of art, which includes theory and art history, art criticism, art and crafts history. The article describes a new phenomenon of the applied art history. There is also explained the need for the introduction of this additional term at the science of arts, described the functions and tasks of this phenomenon, defined its role and place in the modern world, as well as the perspectives of development and improvement. There are listed various types of applied art history and showed some examples of their practical application. The article contains quick review of the profession of the practicing art historian.*

***Keywords:** art, applied art history, gallery, art historian, art culture, exhibitions, painting, practice.*

Бойко О. В. Что такое прикладное искусствоведение или практическое применение знаний истории искусств.

Аннотация. В статье проведен анализ взаимосвязи теории и истории искусства с его практическим применением на примере деятельности галереи «Глобус», а также необходимость знаний искусствоведения в профессиональной деятельности галериста. Рассмотрены основные тенденции и направления возникновения и развития науки искусствоведения, которая включает в себя теорию и историю искусства, художественную критику, а также прикладное искусствоведение. Дается определение новому явлению – прикладное искусствоведение. Объяснена необходимость введения этого дополнительного термина, в искусствоведческой науке, описаны функции и задачи этого явления, определены его роль и место в современном мире, обозначены перспективы развития и совершенствования. Перечислены различные виды прикладного искусствоведения, приведены примеры практического их применения. Рассмотрена профессия – практикующий искусствовед.

Ключевые слова: искусство, прикладное искусствоведение, галерея, искусствовед, художественная культура, выставки, живопись, практика.