

7universum.com
UNIVERSUM:

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

**ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ,
ИЛИ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ**

Бойко Оксана Валентиновна
галерея «Глобус», искусствовед,
Украина, г. Киев
E-mail: boyk-oksana10@yandex.ru

APPLIED STUDY OF ART OR ART HISTORY IN PRACTICE

Boyko Oksana
the Gallery “Globus”, Fine Art Expert,
Ukraine, Kiev

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается определение новому явлению — прикладному искусствоведению. Объяснена необходимость введения этого дополнительного термина в искусствоведческой науке, описаны функции и задачи этого направления, определены его роль и место в современном мире, обозначены перспективы развития и совершенствования. Перечислены основные виды прикладного искусствоведения, приведены примеры практического их применения.

ABSTRACT

The article deals with the definition of a new phenomenon — applied art history. The necessity of the introduction of this additional term in art science is explained, functions and tasks of this trend are described; its role and place in modern world are defined, the perspectives of development and improvement are identified. Main types

of applied study of art are enumerated; examples of their practical application are given.

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

Keywords: art, applied study of art, gallery, fine art expert, art culture, exhibitions, pictorial art, practice.

Актуальность темы. Как известно, искусствоведение включает в себя историю искусства, теорию искусства и художественную критику. Естественное развитие этой науки привело к возникновению еще одного направления — прикладного искусствоведения, которое существует давно и нуждается в собственном определении и описании функций и задач.

Цель статьи — введение нового определения сформировавшегося направления в искусствоведении и описание его функций и задач.

Анализ письменных источников подтверждает, что важность изучения искусствоведения как отдельной науки существовала всегда.

В прошлом художники, достигшие наивысших профессиональных высот, становились исследователями теории искусства, чтобы дальше совершенствоваться самим и облегчить путь к вершинам мастерства последующим поколениям. Они накапливали, систематизировали знания и описывали их, являясь, не осознавая, первопроходцами удивительной и тонкой гуманитарной науки искусствоведения.

Как известно, еще в античную эпоху Платон и Аристотель предпринимали первые попытки создания теории искусства. Плиний Старший написал обширный трактат, Витрувий — практическое руководство по античному искусству, а Павсаний и Филострат — описание художественных памятников.

В эпоху Возрождения появился целый ряд трудов, посвященных искусствоведению. Особо можно отметить работу Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

Системное изучение произведений искусства привело к возникновению самостоятельного направления в науке и появилось сравнительно недавно. Одним из первых трудов об искусстве стала «История искусства древнего мира» И. Винкельмана.

В XIX—XX вв. искусствоведение получило широкое развитие, как в любой науке, начали возникать направления и школы, появилась полемика между ними, стали вырабатываться общепризнанные постулаты, ставшие основополагающими законами этой гуманитарной науки.

Многое искусствоведение черпает из смежных дисциплин. Это история и методология науки (Т. Кун, Т.Х. Керимов, Б.И. Пружинин, В.С. Степин, П.П. Гайденко, В.А. Канке, Л.М. Косарева), особенности методологии гуманитарных наук (В.И. Красикова, М.С. Каган, В.Л. Махлин, О.В. Вышегородцева, Р.А. Счастливец); отдельные аспекты развития исторической науки (О.В. Вышегородцева, Р.А. Счастливец, К.В. Хвостова, В.К. Финн, В.М. Межуев, 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 в. усилился интерес к теоретическим изысканиям Джорджо Вазари. Показательно в этом отношении исследование О.Б. Дубовой «Мимесис и пойсис. 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 уделяли должного внимания практическому применению знаний искусствоведения. Должно было пройти время, должны были накопиться культурные события, должно было появиться достаточное количество практиков, чтобы назрела насущная необходимость систематизации практического опыта, ошибок и достижений для рождения нового направления в науке, путеводителя для последующих поколений гуманитариев.

Основной материал

Как уже было сказано, искусствоведение включает в себя теорию искусства, историю искусства и художественную критику [5, с. 20].

Искусствоведение относительно молодая наука, которая еще находится в состоянии формирования и, пока, не исследует системно себя и перспективу своего развития, не имеет планирования, она не исследует даже свое развитие в настоящем времени [1, с. 182]. В результате эволюции в этой науке и возникло новое направление, нуждающееся в своем названии и определении. Итак, прикладное искусствоведение — это направление, которое применяет на практике знания трех основных направлений и является источником для их пополнения, накапливая и изучая опыт практики.

Прикладное, практическое искусствоведение работает сегодня, в настоящем времени, являясь летописцем и действующим лицом в процессе создания тела искусства, участвует в формировании и изысканиях новых форм, направлений и содержания, — в динамичной среде, само становясь предметом изучения. Его место в самой гуще событий, на переднем крае, среди стихий эмоций, противоречий, финансовых проблем, среди живущих художников, весьма сложных творческих личностей.

Основные виды прикладного искусствоведения их функции и задачи:

- галерейное дело: проведение выставок, разработка и монтаж экспозиции «создание картины из картин» (работа с освещением); представление публике художников и их творчества; культурно-просветительская деятельность

(мастер-классы, лекции, семинары персональные выставки, творческие вечера); популяризация национальной школы изобразительного искусства; исследование тенденций формирования новых направлений и стилей [2, с. 528]; описание-летопись, происходящего в арт-пространстве, художественная критика; работа со средствами массовой информации; оценка и продажа предметов искусства; подбор коллекций (по уровню живописи, качеству материалов и психологическому воздействию) и оформление интерьеров [3, с. 4—7]; методическая работа с авторами: создание благоприятных условий для их деятельности, всестороннее содействие профессиональному росту, изучение возможностей мастера, корректное направление его труда в соответствии со спецификой индивидуальных творческих особенностей и запросами социальными и арт-рынка;

- продюсерская деятельность: организация выставок; поиск талантливых художников, создание комфортных условий для их работы; реклама деятельности авторов через средства массовой информации; подбор произведений для проведения выставок; разработка произведений искусства (своеобразный культурный инжиниринг); выпуск каталогов; изучение арт-рынка и инвестиционной привлекательности отдельных работ и коллекций; привлечение финансирования; организация пленэров, авторских вечеров, искусствоведческих диспутов; участие в международных арт-фестивалях и ярмарках;

- выставочная деятельность: поднятие имиджа страны и национального искусства; подборка коллекций для участия в арт-фестивалях (в том числе и зарубежных) и художественных выставках; популяризация и продажа художественных произведений; монтаж экспозиции; выпуск каталогов; изучение тенденций развития современного искусства и арт-бизнеса;

- аукционная деятельность: продажа произведений искусства; инвестиции в произведения искусства; оценка; выпуск каталогов;

- антикварная деятельность: поиск предметов искусства, оценка, продажа;

- музейное дело: сохранение культурного наследия и его изучение; культурно-просветительская деятельность;

- работа на таможне.

Автор является ведущим искусствоведом галереи живописи «Глобус» и имеет возможность непосредственно заниматься практическим искусствоведением, использовать галерею как научную базу, накапливать практический опыт и его анализировать. Как известно, теория нуждается в практике, а практика развивается хаотично без теории [9, с. 54—69]. Имея возможность регулярного общения с художниками и посетителями галереи из разных стран, в том числе и весьма искушенными (коллекционеры, музейные работники, искусствоведы), автор получает оценку своих экспериментов в ежедневной работе: создании и совершенствовании экспозиции, подборке картин, эффектности различных комбинаций расположения выставочных стендов, положительного психологического воздействия на зрителей вариаций арт-пространства [8, с. 239—273].

Мы рассматриваем галерейное дело как один из основных базисов прикладного искусствоведения. Примером может служить деятельность общественной галереи вернисажного типа «Глобус». Галерея находится в одном из самых людных мест, в самом центре столицы Украины, в Торгово-выставочном комплексе «Глобус», третья линия.

Галерея работает, без выходных, более 12 лет. За это время через два зала галереи прошло около сорока тысяч картин. Емкость галереи — более тысячи работ в постоянной экспозиции.

Продюсерский центр, который работает на базе галереи, провел 72 проекта от 300 до 1000 работ (из них два выездных). Создано 6 коллекций. Центр и галерея принимали участие в международных арт-фестивалях (в нашей стране и за рубежом). Регулярно проводятся пленэры, персональные выставки, творческие вечера, мастер-классы.

Осуществлялись совместные мероприятия с Киевской детской Академией искусств, Художественным институтом им. С. Дали, Международной полицейской ассоциацией и несколькими культурными центрами.

Около 200 художников получили международное признание и работают по контракту с галереями в разных странах мира.

Выводы

Искусствоведение, как любая другая наука, находясь в постоянной динамике развития, нуждается в точных ориентирах: терминах и определениях. Логическим продолжением такого рода эволюции, с нашей точки зрения, является необходимость усовершенствовать искусствоведение как науку, поэтому предлагается введение термина нового направления «прикладное искусствоведение», его определение, описание функций и задач. Это позволит разработать методику подготовки узких специалистов.

Перспективы дальнейших исследований. С целью улучшения качества уровня специалистов необходима разработка методик и учебных пособий по каждому разделу нового направления.

Создание при учебных и научных заведениях накопительной информационной базы текущих культурных событий и их авторов. Необходимо создать двухстороннюю связь с действующими галереями и салонами как источником этой оперативной информации. Это даст живой исследовательский материал.

Была бы очень полезна научная полемика в среде специалистов и студентов для объективной оценки нынешних реалий искусства, их систематизации, архивирования и разработки перспектив и направлений развития.

Список литературы:

1. Афасижев М.Н. Изобразительное искусство и наука / М. Н. Афасижев. — М.: Государственный институт искусствознания. СПб.: А-летейя, 2002. — 182 с.

2. 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. — 528 с.
3. Бойко О.В. Искусство гобелена — важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера / О.В. Бойко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2014. — № 7. — С. 4—7.
4. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих Полное издание в одном томе / Джорджо Вазари / пер. с итал. под ред. А. Г. Габричевского. — М.: «Издательство Альфа-книга», 2008. — 1278 с.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин. — СПб., 1994. — 20 с.
6. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства / Б. Виппер. — М.: Издательство В. Шевчук, 2010. — 368 с.
7. Каган М.С. Искусствознание и художественная критика / М.С. Каган. — СПб.: Петрополис, 2001. — 528 с.
8. Каган М. Художественная критика и научное изучение искусства / М.С. Каган // Советское искусствознание. — 1976. — Вып. 1. — С. 239—273.
9. Магидович М. Поле искусства как предмет исследования / М. Магидович // Новое литературное обозрение. — 2003. — № 60. — С. 54—69.