

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

Утверждаю

Т.В. Галкина
декан ИФФ

«__29__» _____ августа _____ 2014 г

Программа дисциплины

ДПП.ДС.04

ИСКУССТВО ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЛИТА

1. Цели и задачи дисциплины.

Целью курса «Искусство верхнего палеолита» является формирование целостного представления о сущности, особенностях и формах проявления первобытного искусства.

Задачи курса:

- рассмотрение фундаментальных особенностей первобытного искусства и его специфических функций в традиционных культурах;
- ознакомление с основными современными концепциями происхождения искусства;
- знакомство с методологией и методиками анализа древних изобразительных текстов;
- знакомство с лучшими образцами первобытного изобразительного творчества.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Студент должен знать основные аспекты первобытного искусствоведения, иметь представление об особенностях и функциях искусства в первобытных обществах, представлять основные тенденции эволюции художественной культуры.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	10 семестр
Общая трудоёмкость дисциплины	40	40
Аудиторные занятия	40	40
Лекции	20	20
Практические занятия (ПЗ)	20	20
Семинары (С)		
Лабораторные работы (ЛР)		
И (или) другие виды аудиторных занятий		
Реферат		
Самостоятельная работа		
Вид итогового контроля	зачет	зачет

4. Содержание дисциплины.

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план).

№ п/п	Раздел дисциплины	Всего часов	Виды занятий	
			Лекции	Практические занятия
1.	Первобытное искусство. Вопросы истории и теории.	12	6	6
2.	Изобразительное искусство верхнего палеолита.	16	8	8
3.	Первобытное искусство и мозг.	12	6	6
	Итого:	40	20	20

4.2 Содержание разделов дисциплины.

Первобытное искусство. Вопросы истории и теории.

Первобытное и традиционное искусство: сущность понятий и терминов. Каменный век. Периодизация. Характеристика эпохи верхнего палеолита. Открытие первобытного искусства и его изучение (Буше де Перт, Э. Ларте, Л.Э. С. Пьетт, М. де Саутуола, А. Брейль, А. Леруа-Гуран, А. Ламинь-Эмпер). Основные современные центры изучения верхнепалеолитического искусства на Западе. Изучение искусства эпохи верхнего палеолита в России (П.П. Ефименко, С.Н. Замятин, А.П. Окладников, З.А. Абрамова, А.Д. Столяр, В.Е. Щелинский, М.Д. Гвоздовер, В.Б. Мириманов, Б.А. Фролов, А.К. Филиппов, Я.А. Шер и др.).

Гипотезы происхождения искусства. Теория художественного инстинкта (Платон, А. Шопенгауэр), теория игры (Ф. Шиллер, Э. Пьет, К. Бюххер, К. Гросс, Й. Хейзинга), магическая теория, гипотеза демонстрации трофеев (М. Конки, Итон), «физиологическая теория» (Г. Ален), мифологическая концепция (А. Леруа-Гуран, А. Ламинь-Эмпер), концепция синкретического обрядового действия (А.Н. Веселовский, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский), трудовая концепция (Г.В. Плеханов), «археологические гипотезы» происхождения изобразительного искусства («макарены», гипотеза «руки», гипотеза «простого этапа», доктрина «феномена», миграционизм, «натуральный макет»), информационная гипотеза (М.Ю. Лотман, Б.А. Успенский, Я.А. Шер). Первобытное искусство как неотъемлемая характеристика вида *Homo sapiens sapiens*.

Эстетика первобытного художественного творчества. Общее и особенное в первобытном искусстве. Синкретизм первобытного искусства и его функции (мировоззренческая, коммуникативная, образовательная, социальная). Феномен палеолитического искусства.

Изобразительное искусство верхнего палеолита.

Классификация верхнепалеолитических изобразительных памятников. География палеолитического искусства и его региональные особенности. Знакомство с лучшими образцами изобразительного искусства верхнего палеолита. Состав пигментов и цветовая палитра росписей на скалах. Хронология. Периодизация А. Брейля. Стилистическая периодизация А. Леруа-Гурана. Абсолютные даты.

Семантическая интерпретация древних изображений. Дешифровка или догадка? Теоретические основания семантических интерпретаций. Знак и образ в палеолитическом искусстве. Образы зверя и женщины. Божественные первопредки. «Коррида». Отголоски охотничьих верований. Символика цвета. Предпосылки зарождения искусства эпохи «мирового древа».

Первобытное искусство и мозг.

Симметрия и асимметрия в природе. Асимметрия полушарий головного мозга у человека. Возрастные изменения межполушарной асимметрии. Асимметрия полушарий мозга и изобразительная деятельность. Речь и изобразительная деятельность. Асимметрия и археологические данные. «Творчество» неандертальцев. Асимметрия в первобытном искусстве. Отпечатки правых и левых рук. Творчество детей – модель зарождения изобразительной деятельности. Причины детского рисования. Детский рисунок и первобытное искусство.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: Первобытное искусство. Вопросы истории и теории

1. Историко-культурная характеристика палеолита. Периодизация палеолита.
2. Понятие «искусство». Специфика первобытного искусства. Первобытное и традиционное искусство.
3. Открытие верхнепалеолитического искусства. Сообщения по темам: «Открытие верхнепалеолитического искусства малых форм», «Открытие верхнепалеолитической пещерной живописи».
4. Подготовить рефераты темам:
 - Научная деятельность и исследования А. Брейля.
 - Научная деятельность и исследования А. Леруа-Гурана и А. Ламинь-Эмпер.

- Научная деятельность и исследования А.П. Окладникова.
 - Научная деятельность и исследования Я.А. Шера.
5. Гипотезы о происхождении искусства.
 6. Эстетика первобытного творчества. Общее и особенное в первобытном искусстве.
 7. Синкретизм первобытного искусства и его функции.

Тема: **Изобразительное искусство верхнего палеолита**

1. Классификация верхнепалеолитических изобразительных памятников. Ареалы верхнепалеолитического искусства и его региональные особенности.
2. Характеристика периодизации А. Брейля и её соотношение со стилистической периодизацией А. Леруа-Гурана. Современный взгляд на проблему.
3. Хронология изобразительного искусства верхнего палеолита.
4. Возможности семантической интерпретации древних изображений. Теоретические основания, методы и методики.
5. Анализ изобразительных памятников верхнего палеолита (по выбору) в форме сообщения: название памятника, расположение, история открытия и изучения, характеристика изображений, техника и стилистика изображений, состав пигментов (при необходимости и возможности), образы и знаки, семантика изображений, символика цвета и т.п.
6. Проблема композиции в изобразительном искусстве верхнего палеолита. Истоки искусства эпохи «мирового древа».

Тема: **Первобытное искусство и мозг**

1. Симметрия и асимметрия в природе. Асимметрия полушарий головного мозга у человека.
2. Возрастные изменения межполушарной асимметрии.
3. Асимметрия полушарий мозга и изобразительная деятельность. Речь и изобразительная деятельность.
4. Асимметрия и археологические данные. Асимметрия в первобытном искусстве.
5. Творчество детей как модель зарождения изобразительной деятельности.
6. Причины детского рисования. Детский рисунок и первобытное искусство.
7. Анализ конкретных детских рисунков.

5. Лабораторный практикум.

Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Рекомендуемая литература:

а) основная литература:

Панкратова, Л. В. История первобытного общества, археология, этнология. Словарь терминов : учеб.-метод. пособие / Л. В. Панкратова, Л. М. Плётнёва, Е. Ю. Кошелева. – Томск : ТГПУ, 2010. – 74 с.

Панкратова, Л. В. Древнее изобразительное искусство : учебно-методическое пособие / Л. В. Панкратова. – Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2013. – 128 с. (с CD-диском)

Шер, Я. А. Первобытное искусство : учеб. пособие / Я. А. Шер. – Кемерово : Кемеровский гос. ун-т, 2011. – 436 с.

б) дополнительная литература:

Абрамова З.А. Анри Брейль (1877–1961) и относительная хронология палеолитического искусства // Первобытное искусство. Новосибирск: Наука, 1971. С. 22–39.

Абрамова З.А. В пещерах Арьеза // Первобытное искусство. Звери в камне. Новосибирск: Наука, 1980. С. 62–95.

- Абрамова З.А. Древнейшие формы изобразительного творчества (археологический анализ палеолитического искусства) // Ранние формы искусства. М.: Искусство, 1972. С. 9–29
- Абрамова З.А. Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии. М., Л.: Наука, 1966. 223 с.
- Абрамова З.А. Образ зверя в искусстве палеолита // Археологические вести. Спб., 1993. № 2. С. 200–202.
- Абрамова З.А. Эдуард Пьет и его роль в изучении первобытного искусства // У истоков творчества. Новосибирск: Наука, 1978. С. 70–85.
- Бадер О.Н. Каповая пещера. Палеолитическая живопись. М.: Наука, 1965. 32 с.
- Беднарик Р. Интерпретация данных о происхождении искусства // АЭАЕ. 2004. № 4. С. 35–47.
- Бианки В.Л. Механизмы парного мозга. Л.: Наука, 1989. 273 с.
- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. 2-е изд., переработанное и доп. М.: Медицина, 1988. 240 с.
- Брейль А. Запад – родина великого наскального искусства // Первобытное искусство. Новосибирск: Наука, 1971. С. 40–52.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. 575 с.
- Денисова З.В. Детский рисунок в физиологической интерпретации. Л., 1974. 172 с.
- Замятин С.Н. Очерки по палеолиту. М., Л., 1961. 176 с.
- Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио, 1978. 174 с.
- Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1962.
- Поршнева Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). М., 1974.
- Топоров В.Н. К происхождению некоторых поэтических символов. Палеолитическая эпоха // Ранние формы искусства. М.: Искусство, 1972. С. 77–104.
- Сокольников, Н. М. История изобразительного искусства. Т. 1 : учебник для студентов высших пед. учебных заведений : [в 2 т.] / Н. М. Сокольников. – Москва : Академия, 2007. – 296 с.
- Сокольников, Н. М. История изобразительного искусства. Т. 2 : учебник для студентов высших пед. учебных заведений : [в 2 т.] / Н. М. Сокольников. – Москва : Академия, 2007. – 206 с.
- У истоков творчества. Новосибирск, 1978.
- Филиппов А.К. Происхождение изобразительного искусства. СПб.:Академпринт, 1997. 103 с.
- Филиппов А.К. Святилище Ляско // Животные и растения в мифоритуальных системах: Материалы научной конференции. Октябрь 1996 г. СПб., 1996. С. 10–12.
- Филиппов А.К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб.: ЛООО «Сохранение природного и культурного наследия», 2004. 224 с.
- Формозов А.А. О датировке росписей в Игнатьевской пещере на Урале // РА. 2000. № 1. С. 215–217.
- Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. М.: Наука, 1969. 255 с.
- Фролов Б.А. К вопросу о содержании первобытного искусства // СЭ, 1965. № 1. С. 165–168.
- Шер Я.А. Асимметрия, антропогенез, искусство // Международная конференция по первобытному искусству: Тезисы докладов. Кемерово: Николс, 1998. С. 13–17.
- Шер Я.А. Ещё об археологических источниках и «заклѳченной» в них информации // Археолог: детектив и мыслитель: Сборник статей, посвященный 77-летию Л.С. Клейна. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2004. С. 114–124.
- Шер Я.А. Истоки первобытного искусства // Проблемы изучения наскальных изображений. М.: Наука, 1990. С. 6–12.
- Шер Я.А. К проблеме зарождения первобытного искусства // Современные проблемы изучения петроглифов. Кемерово: КемГУ, 1993. С. 3–21.

Шер Я.А. Первобытное искусство: факты, гипотезы, методы и теория // АЭАЕ. 2000. № 2. С. 77–87.

Шер Я.А. Петроглифы – древнейший изобразительный фольклор // Наскальное искусство Азии. Вып. 2 Кемерово, 1997. С. 28–35.

Шер Я.А. Происхождение искусства // Первобытное искусство (проблема происхождения). Кемерово: Никалс, 1998. С. 133–176.

Шер Я.А. Происхождение искусства: одна из возможных гипотез // ВДИ. 1997. № 1. С. 3–14.

Шер Я.А. Психофизические аспекты изучения первобытного искусства // Археология и палеоэкология Евразии. Новосибирск: Изд-во ИАЭА СО РАН, 2004. С. 201–210.

Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового поведения. М.: Научный мир, 2004. 279 с.

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины.

1. Научная библиотека ТГПУ; УМКД; внешние ресурсы «КнигаФонд», «ИВИС», www.book.ru, www.elibrary.ru. Литература и изобразительные материалы по изучаемым темам представлена также на периодически обновляющихся интернет-сайтах:

- Российская археология – <http://www.nowkarak.ru>
- Археология, этнография и антропология Евразии (журнал) – <http://www.archeology.nsc.ru>
- Институт археологии РАН – <http://www.arhaeolog.ru>
- Институт этнографии и антропологии РАН (раздел публикации) – <http://www.iea.ras.ru>.

2. библиотека кафедры археологии и этнологии (в том числе, и литература в электронном варианте, записанная на CD и DVD дисках);

3. Фонды и архив Музея археологии и этнографии Сибири ТГУ, экспозиция учебно-методического кабинета кафедры археологии и этнологии ИФФ ТГПУ.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Ноутбук. Видеопроектор. Коллекция видеоматериалов Учебно-методический кабинет археологии и этнографии народов Западной Сибири ИФФ ТГПУ

№ п/п	наименование темы учебной дисциплины	наименование материалов обучения, пакетов программного обеспечения	наименование технических и аудиовизуальных средств, используемых с целью демонстрации материала
1	Первобытное искусство. Вопросы истории и теории.	Фильм ВВС «Как искусство сотворило мир» (2 части)	Ноутбук, мультимедиа; экспозиция учебно-методического кабинета кафедры археологии и этнологии ИФФ ТГПУ
2	Изобразительное искусство верхнего палеолита.	Презентация автора программы по теме изучаемого раздела	Ноутбук, мультимедиа; экспозиция учебно-методического кабинета кафедры археологии и этнологии ИФФ ТГПУ
3	Первобытное искусство и мозг.	Презентация автора программы по теме изучаемого раздела	Ноутбук, мультимедиа; экспозиция учебно-методического кабинета кафедры археологии и этнологии ИФФ ТГПУ

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины.

8.1 Методические рекомендации преподавателю.

На изучение дисциплины отводится один семестр учебного года. Обучающиеся осваивают курс, слушая лекции, посещая выставки музеев, готовясь к семинарским занятиям, участвуя в дискуссиях и обсуждениях докладов и сообщений. Лекционный курс необходимо сопровождать демонстрацией высококачественных иллюстративных материалов. Поскольку в рамках курса синтезированы результаты исследований самых разных наук: историографии и истории науки, археологии, культурологии, искусствоведения, психологии, естественных наук, следует обратить особое внимание на формирование у обучающихся представления о том, какие научные подходы и методы научного исследования использованы при решении тех или иных проблем. Лекционная часть курса должна позволить обучающимся сформировать понятийный аппарат, а практические занятия – освоить и применять его на практике.

Для успешной подготовки к практическим занятиям необходимо помочь обучающимся сориентироваться в широком круге (иногда узкоспециализированной) литературы. Обратить внимание на уникальные возможности использования сети Интернет для знакомства с памятниками изобразительного искусства верхнего палеолита, в частности, на возможность «посещения» виртуальных музеев. Для проведения практических занятий по разделу «Первобытное искусство и мозг» необходимо на первом же занятии дать обучающимся задание подготовить рисунки детей разных возрастов.

8.2. Методические указания для студентов.

Для успешного освоения курса необходимо следовать некоторым общим методическим указаниям. Для лекций следует иметь тетрадь, записи в которой вести с указанием темы, рекомендованной для дополнительного чтения литературы и основных терминов. После лекции в записях желательно выделить основные положения, выводы, проработать терминологию, уточнить правильность написания терминов, имён и географических названий. После работы с текстами лекций рекомендуется ответить на вопросы для самоконтроля. Подготовка к практическим занятиям предполагает чтение дополнительной литературы, подготовку рефератов, докладов и эссе по заданным темам, знакомство с памятниками древнего изобразительного творчества, опубликованными в литературе или сети Интернет.

8.2.1. Вопросы для самоконтроля.

По разделу: Первобытное искусство. Вопросы истории и теории.

- В чём состоит разница гипотез о происхождении искусства А.П. Окладникова и А. Брейля?
- Где и когда появились первые зачатки эстетической мысли?
- Кем и когда были сформулированы философские основы эстетики?
- Кем и когда был введён в научный оборот термин «эстетика»?
- Каковы психофизиологические основы представления о прекрасном?
- Что такое «катарсис»?
- Назовите основные гипотезы происхождения искусства.

По разделу: Изобразительное искусство верхнего палеолита.

- Вход в какую пещеру оказался сейчас глубоко под водой?
 1. Руффиньяк
 2. Шове
 3. Коске
 4. Ляско
 5. Комбарелль
- В какой из франко-кантабрийских пещер представлена только графика?
 1. Гаргас
 2. Альтамира
 3. Пеш-Мерль
 4. Комбарелль
 5. Ляско

- Назовите пещеру, в которой обнаружена древнейшая на сегодняшний день живопись.

1. Коске	4. Шове
2. Ляско	5. Альтамира
3. Виллар	
4. Обожженная глина	5. Дерево

По разделу: Первобытное искусство и мозг.

- Чем объясняется совершенная, симметричная форма мустьерских орудий? Какие гипотезы Вы знаете?
- В каком полушарии сосредоточены функции управления образным мышлением?
- Есть ли связь между членораздельной речью и изобразительной деятельностью?
- Попробуйте построить последовательность психофизиологических функций, без которых невозможно создание изображения.
- Как по профильному изображению определить, был ли художник правой или левой рукой?
- Почему формирование детского изобразительного творчества можно считать моделью происхождения искусства?

8.2.2. Задания для самостоятельной работы.

Примерная тематика рефератов.

- Мобильное и монументальное искусство палеолита России.
- Образы зверя и человека в палеолитическом искусстве.
- Открытие и изучение верхнепалеолитического искусства в России.
- Информационная гипотеза о происхождении искусства.
- Отечественные исследователи о возможностях изучения семантики древних изображений.
- Верхнепалеолитическое искусство и искусство эпохи «мирового древа».
- Искусство как естественноисторический феномен.
- Научная деятельность и исследования А. Брейля.
- Научная деятельность и исследования А. Леруа-Гурана и А. Ляминь-Эмпрер.
- Научная деятельность и исследования А.П. Окладникова.
- Научная деятельность и исследования Я.А. Шера.

8.2.3. Примерный перечень вопросов к зачёту.

1. Основные этапы истории изучения изобразительного искусства эпохи палеолита.
2. Локализация памятников верхнепалеолитического искусства.
3. Особенности первобытного искусства. Соотношение понятий «искусство» и «изобразительная деятельность».
4. Эстетика и первобытное творчество.
5. Гипотезы о происхождении искусства.
6. Проблема существования изобразительной деятельности у палеоантропов.
7. Изобразительное искусство начальной стадии верхнего палеолита.
8. «Мадленская» полихромная живопись.
9. Верхнепалеолитические изобразительные памятники на территории России: Каповая и Игнатьевская пещеры, Шишкинские скалы, мелкая пластика, орнамент на орудиях труда и предметах.
10. Методология и методика анализа древних художественных текстов.
11. Возникновение и развитие скульптуры. Мелкая пластика. Скульптуры «Венер» и их значение в раннеродовом обществе.
12. Семантика верхнепалеолитических образов животных.
13. Орнамент: значение и функции в древних и традиционных обществах.
14. Древнее изобразительное искусство и устное народное творчество.

15. Асимметрия головного мозга и изобразительная деятельность человека.
16. Творчество детей и первобытное искусство.
17. Функции полушарий головного мозга человека.
18. Взаимосвязь между изобразительной деятельностью и членораздельной речью.
19. Этапы развития изобразительного творчества детей.
20. Значение и роль искусства в жизни раннеродового общества, взаимосвязь с ранними формами религии.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 050401.65 История.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена:

к.и.н., доцентом кафедры археологии и этнологии

Панкратовой Л.В.

Рабочая программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры археологии и этнологии протокол № 1 от «29» августа 2014 г.

Зав. кафедрой археологии и этнологии ИФФ ТГПУ

Плетнёва Л.М.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена учебно-методической комиссией ИФФ ТГПУ
Протокол № ____1__ от «__29__» __августа____ 2014 г.

Председатель учебно-методической комиссии

Морозова О.Ю.