

Тема 1. Предмет изучения анализа памятников искусства

1. Памятник искусства как исторический источник.
2. Искусство – способ передачи внутреннего мира создателя.
3. Место дисциплины «Анализ памятников искусства» в системе искусствоведения.

Термины: памятник, искусство, искусствоведение, археология, интерпретация художественного произведения.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите место предмета изучения памятников искусства в системе искусствознания.
 - Проследите взаимоотношение субъективного и объективного в художественном анализе.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 2. Искусствоведческий анализ

1. Суть и задачи искусствоведческого анализа.
2. Методика анализа памятников искусства.

Термины: искусствоведение, анализ, субъективный подход, объективный подход, методика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите суть и задачи искусствоведческого анализа.
 - Проследите разнообразие методик в подходе к анализу памятников искусства.

Литература: [1 ; 2 ; 3].

Тема 3. Методологические и практические проблемы описания и анализа памятников искусства.

1. Изучение исторической динамики художественного образа произведений в индивидуальном и коллективном восприятии.
2. Типы художественного мышления.
3. Ключевой образ произведения.

Термины: методология, практика, описание, анализ, художественный образ.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите типы художественного мышления.
 - Выделите ключевые образы произведений на примере образцов произведений искусства.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 4. Методология изучения искусства. Экспертно-оценочная деятельность и атрибуция.

1. Разнообразие подходов к изучению искусства.
2. Метод культурно-исторического исследования (М. Дворжак).
3. Психологические ракурсы в изучении искусства (Р. Арнхейм, Л. С. Выготский): психологический анализ «эстетических знаков». Психология искусства через исследование формы и материала искусства.
4. Семиотический подход (Ю. Лотман, С. Даниэль). Методы исследования в современной отечественной науке.

Термины: методология, искусство, экспертиза, оценка, атрибуция, эстетические знаки, семиотический подход

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выделите методы изучения искусства.
 - Определите особенности методов изучения искусства.
 - Проанализируйте сущность экспертно-оценочной деятельности.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 5. Проблема восприятия произведения искусства.

1. Проблемы понимания и интерпретации произведений
2. Восприятие произведения искусства, как процесс сотворчества.
3. Произведение в авторской интерпретации, в восприятии современников и потомков

Термины: интерпретация, сотворчество, авторство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите проблемы понимания и интерпретации произведений.
 - Сравните оценку произведений искусства в авторской интерпретации, в восприятии современников и потомков.

Литература: [1 ; 2 ; 3] .

Тема 6. Форма и содержание произведения искусства

1. Понятие художественной формы и содержания.
2. Художественная форма как носитель эстетической информации.
3. Форма произведения в процессе создания ее художником и форма, которую в конечном итоге воспринимает зритель.
4. Зарождение формального метода.

Термины: художественная форма, содержание, формальный метод.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите понятие художественной формы и содержания.
 - Проследите зарождение формального метода.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 7. Замысел произведения и его творческое воплощение

1. Понятие о средствах художественной выразительности.
2. Общее и неповторимо-индивидуальное в произведении.

Термины: средства, художественная выразительность, индивидуальность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Дайте понятие средств художественной выразительности.
 - Проследите общее и неповторимо-индивидуальное в произведениях искусства.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 8. Направления искусствоведческого анализа

1. Эстетическая оценка шедевров.
2. Оценка новизны, оригинальности памятника искусства.
3. Оценка глубины и правдивости отображения жизни в произведении искусства.

Термины: шедевр, новизна, оригинальность, правдивость.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите оценку и новизну определённых памятников искусства.
 - Проследите взаимоотношение глубины и правдивости памятников искусства (по выбору студента).

Литература: [1; 2; 3].

Тема 9. Виды искусств и их классификация

1. Пространственные или пластичные виды искусств (изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография).
2. Временные или динамические виды искусств (музыка, литература).

3. Пространственно-временные виды искусств (хореография, театральное искусство, киноискусство).

Термины: пространственные виды искусств, пластичные виды искусств, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, архитектура, фотография, временные виды искусств, динамические виды искусств, музыка, литература, пространственно-временные виды искусств, хореография, театральное искусство, киноискусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите пространственные или пластичные виды искусств.
 - Проследите развитие временных или динамических видов искусств.
 - Охарактеризуйте пространственно-временные виды искусств.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 10. Описание и анализ произведений изобразительного искусства

1. Художественный язык живописи.
2. Описание произведений графики.
3. Анализ произведений скульптуры.

Термины: живопись, графика, скульптура.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите художественный язык живописи.
 - Проведите анализ выбранных произведений графики и скульптуры.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 11. Анализ живописи

1. Монументальная живопись.
2. Станковая живопись.
3. Портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр, бытовой жанр, иконопись, анимализм.

Термины: монументальная живопись, станковая живопись, портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр, бытовой жанр, иконопись, анимализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Охарактеризуйте произведения монументальной живописи (по выбору).
 - Дайте анализ жанрам живописи (по выбору).

Литература: [1; 2; 3].

Тема 12 . Особенности восприятия и анализа графического произведения

1. Художественный язык графики.
2. Описание произведений графики.
3. Анализ произведений графики.

Термины: графика, плакат, монументальная графика, граффити, экслибрис, книжная графика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите особенности художественного языка графики.
 - Проанализируйте графические произведения (по выбору).
 - Выделите отличительные особенности живописи от графики.

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#)].

Тема 13. Проблемы анализа и интерпретации скульптуры как памятника искусства.

1. Художественный язык скульптуры
2. Описание и анализ произведений скульптуры (монументальная, декоративная, станковая).

Термины: скульптура, монументальная скульптура, декоративная скульптура, станковая скульптура.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите особенности художественного языка скульптуры.
 - Проследите отличия монументальной, декоративной, станковой скульптуры.

Литература: [[1](#); [2](#) ; [3](#)].

Тема 14. Описание и анализ произведений декоративно-прикладного и народного искусства

1. Виды декоративно-прикладного и народного искусства
2. Описание памятников декоративно-прикладного и народного искусства

Термины: декоративное, прикладное, народное искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите трудности терминологического определения декоративно-прикладного искусства.
 - Произведите анализ произведений декоративно-прикладного искусства (по выбору).

Литература: [[1](#) ; [2](#); [3](#)].

Тема 15. Описание и анализ памятников архитектуры

1. Художественный язык архитектуры.
2. Основные типы архитектурных сооружений.
3. Описание и анализ архитектурного памятника.

Термины: архитектура, сооружение, памятник.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Выделите основные типы архитектурных сооружений.
 - Проведите описание и анализ архитектурного памятника (по выбору).

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#)].

Тема 16. Анализ произведений фотографического искусства

1. Фотография – фиксация истории.
2. Проблема определения жанров фотографии.
3. Оценка произведений фотоискусства.

Термины: фотография, портрет, документальная фотография, художественная фотография.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите отличие живописи от художественной фотографии.
 - Проследите историю развития фотоискусства.

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#)].

Тема 17. Анализ музыкальных текстов

1. Музыкальное произведение (жанр) и творчество композитора.
2. Средства музыкальной выразительности.

Термины: музыка, композитор, аранжировка, лад, тон, ритм, размер.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите средства музыкальной выразительности.
 - Проанализируйте музыкальное произведение (по выбору).

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#)].

Тема 18 . Анализ литературного текста

1. Жанры литературы: структурные, тематические, функциональные.
2. Схема анализа эпической прозы.
3. Анализ прозаического текста.
4. Анализ лирической поэзии.

Термины: эпос, проза, поэзия, лирика, драма, детектив.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите жанры литературы.
 - Дайте анализ художественному произведению (по выбору).

Литература: [1 ; 2; 3].

Тема 19. Хореография

1. Истоки танца.
2. Анализ музыкально-хореографического образа

Термины: танец, хореография, народный танец, балльный танец, современный танец, уличные танцы.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите танцевальные жанры.
 - Проследите развитие хореографического искусства.
 - Обоснуйте необходимость хореографии в жизни человека.

Литература: [1; 2 ; 3].

Тема 20. Особенности театральной аналитики

1. Истоки театрального искусства.
2. Синтетичность театрального искусства.
3. Памятники театрального искусства.

Термины: сцена, маска, оркестр, актёр, режиссёр, драматургия, декорации, постановка, грим, освещение, иммерсионный театр, театр теней, уличный театр, кукольный театр, музыкальный театр, театр оперетты.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проследите развитие театрального искусства.
 - Обоснуйте синтетический характер театрального искусства.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 21. Семиотика кино и проблемы киноэстетики

1. Достижения науки и техники – основа появления кино.
2. Жанры кино: драма, трагедия, фантастика, комедия, историческое, триллер.
3. Анализ фильма (история, режиссура, художественно-музыкальное оформление, отношение критики и зрителей).

Термины: драма, трагедия, фантастика, комедия, историческое кино, триллер, кино, актёр, режиссёр, драматург, сценарист, оператор, костюмер, осветитель, музыка кино.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите жанры кино.
 - Проследите историю развития киноискусства.
 - Проанализируйте фильм (по выбору) с точки зрения художественного критика.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 22. Анализ памятников искусства национальных религий

1. Культовые памятники национальных религий Ближнего Востока – иудаизма, зороастризма.
2. Анализ культовых памятников искусства Древней Индии – индуизма, джайнизма.
3. Отражение этико-философских концепций конфуцианства и даосизм в искусстве Древнего Китая.
4. Оценка памятников искусства японской национальной религии синтоизма.

Термины: национальные религии, Ближний Восток, иудаизм, зороастризм, культовые памятники, Древняя Индия, индуизм, джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, декоративно-прикладное искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите место художественной критики в системе искусствознания.
 - Проследите взаимоотношение субъективного и объективного в художественном анализе.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 23. Памятники искусства мировой религии буддизма

1. Истоки этико-философского учения буддизма.
2. Памятники архитектуры
3. Памятники декоративно-прикладного искусства буддизма.
4. Живописные памятники искусства.

Термины: буддизм, Будда, Индия, сансара, нирвана, медитация, архитектура, декоративно-прикладное искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите истоки этико-философского учения буддизма.
 - Проследите развитие культового искусства буддизма.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 24. Памятники культового искусства христианства

1. Анализ культовых архитектурных сооружений христианства.
2. Описание литературных памятников христианства.
3. Памятники культового декоративно-прикладного искусства.

Термины: христианство, иконография, декоративно-прикладное искусство, храм, иконостас, иконоборчество.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Дайте анализ социально-историческим условиям и теоретическим источникам возникновения христианства.
 - Проследите процесс распрей иконоборчества и иконопочитания.
 - Охарактеризуйте один из памятников архитектуры христианства (по выбору).

Литература: [1; 2; 3].

Тема 25. Памятники культового искусства ислама

1. Изображение невидимого мира в художественных произведениях.
2. Художественное оформление основной книги мусульман «Корана».

Термины: ислам, Мухаммед, Коран, сунны, шариат, арабски.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите место памятников художественного искусства в исламе.
 - Проследите становление мировой религии ислама.
 - Дайте анализ памятника архитектуры ислама (по выбору).

Литература: [1; 2; 3].

Тема 26. Визуальный поворот в культуре и проблема интерпретации визуального текста

1. Визуализация в культуре.
2. Визуализация в театральном искусстве.

Термины: информационное общество, визуализация, современное искусство, синтетические виды искусства.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные характеристики современного искусства.
 - Проследите тенденции визуализации современного искусства.

Литература: [1; 2; 3].

Тема 27. Итоговый семинар

1. Суть, задачи и методика анализа памятников искусства.
2. Анализ видов искусств.

Термины: анализ, синтез, памятник искусства, виды искусства.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите суть, задачи и методику анализа памятников искусства.
 - Проследите взаимоотношение и различие видов искусства.

Литература: [1; 2; 3].