

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

28.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат и специалитет
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств.*

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.		Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1;2	144/ 4	70	36	34	74	Диф. зачет	1	1;2	144/ 4	16	8	8	128	+	Диф. зачет
<i>Всего</i>		<i>144/ 4</i>	<i>70</i>	<i>36</i>	<i>34</i>	<i>74</i>	<i>Диф. зачет</i>	<i>Всего</i>		<i>144/ 4</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>128</i>	<i>+</i>	<i>Диф. зачет</i>

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.И. Никишкина, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры социально-гуманитарных дисциплин (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Введение в искусствознание» входит в профильную часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 курса (I- II семестры) по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Магусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, тестирование и т. д.).

И итоговый контроль в форме дифференцированного зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов для очной формы обучения и 8 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия - 34 часа для очной формы обучения и 8 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 74 часа для очной формы обучения и 128 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Введение в искусствознание.» является формирование исторического подхода к искусству, целостного представления о синтезе видов и жанров искусства, о месте изобразительного искусства в мировой художественной культуре, позволяющее студенту, обучающемуся по направлению «Теория искусства», приобщиться к культурным и цивилизационным ценностям современного общества и обрести необходимые знания, умения и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

Формирование:

- основных направлений мирового искусства, важнейших процессов стили- и формообразования в различные культурно-исторические периоды.
- особенностей и динамики развития различных видов и жанров искусства.
- мировоззренческой культуры студентов;
- способности видеть мировоззренческие проблемы в искусстве;
- способности критического восприятия и оценки различных источников информации;
- приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- навыков творческого мышления на основе работы с искусствоведческими текстами;
- умения логически формулировать свое видение проблем в искусстве, анализировать и оценивать способы их решения;

ознакомление:

- с важнейшими памятниками архитектуры, мирового изобразительного искусства и особенностями творчества их авторов.

воспитание:

- общечеловеческих духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к позициям других сторон с позиций гуманизма и демократизма.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Введение в искусствознание» относится к циклу базовых дисциплин. Данному курсу сопутствует изучение таких дисциплин, как «История», «История мировой культуры», «Эстетика», «Описание и анализ памятников искусства», «История архитектуры», «История декоративно-прикладного искусства», «Техника и технология живописных материалов» которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Введение в искусствознание», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент изучения курса «Введение в искусствознание».

Изучение дисциплины «Введение в искусствознание» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Анализ памятников искусства», «Охрана памятников культуры», «Основы синтеза искусств» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения дисциплины «Истрия русского искусства XIII – XV вв» студенты должны *знать*:

- основные этапы развития, основополагающие принципы, важнейшие направления и региональные традиции искусствоведения, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса всеобщей истории искусства во всем его хронологическом и географическом многообразии; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния; особенности художественного языка разных историко-культурных эпох, видов и жанров изобразительного искусства и архитектуры, осознавать значение искусствоведения в истории человечества;
- понимать суть и специфику процессов и явлений, характерных для истории искусства;
- морфологию живописи, рисунка, скульптуры и архитектуры;
- основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории искусства;
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей.

Овладев курсом, студенты должны *уметь*:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к искусствоведению, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения;
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением истории искусства;
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;
- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания об истории искусства;
- анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально-образные и формально-стилистические факторы интерпретации произведений искусства;
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Введение в искусствоведение» для осуществления историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.); для разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма;
- иметь способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования в области искусствоведения;
- иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием памятников искусства, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах;
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых в искусствоведении;

- иметь способность к творчеству, порождению новых идей, выдвижению самостоятельных гипотез о проблемах в искусствоведении;
- иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с искусствоведением.

Владеть:

- методологией научных исследований в области всеобщей истории искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- методикой преподавания курсов по всеобщей истории искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всег о	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I . Искусствознание как часть области гуманитарных знаний (I семестр)								
Тема 1. Предмет и методы истории искусства.	8	2	2	4	10	2		8
Тема 2. Особенности художественного языка отдельных видов искусства.	8	2	2	4	7			7
Тема 3. Историческое развитие художественной формы.	8	2	2	4	9	2		7
Тема 4. Эпохи и стили в истории зарубежного искусства.	8	2	2	4	9		2	7
Тема 5. Эпохи и стили в истории отечественного искусства.	8	2	2	4	9		2	7
Тема 6. Архитектура, виды, материалы и конструктивные элементы.	8	2	2	4	7			7
Тема 7. Цвет, экстерьер и интерьер в архитектуре.	8	2	2	4	7			7
Тема 8. Скульптура, виды и материалы.	8	2	2	4	7			7
Тема 9. Техника скульптуры.	8	2	2	4	7			7
Раздел II. Аналитический обзор искусствоведческой науки (II семестр)								
Тема 10. Живопись, виды и материалы.	8	2	2	4	10	2		8
Тема 11. Станковая живопись, техника и технология живописи.	8	2	2	4	9	2		7
Тема 12. Графика, виды графики.	8	2	2	4	7			7
Тема 13. Печатная графика(гравюра).	8	2	2	4	7			7
Тема 14. Декоративно-прикладное искусство, виды и материалы.	8	2	2	4	7			7
Тема 15. Анализ художественного произведения	8	2	2	4	9		2	7
Тема 16. Иконологический анализ (иконография и иконология).	8	2	2	4	9		2	7
Тема 17. Художественная критика, как часть искусствоведения.	8	2	1	5	7			7
Тема 18. Современное состояние искусствоведческой науки и её институции.	8	2	1	5	7			7
ВСЕГО часов по дисциплине	144	36	34	74	144	8	8	128

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВОЗНАНИЕ КАК ЧАСТЬ ОБЛАСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ(І СЕМЕСТР)

Тема 1. Предмет и методы истории искусства.

1. Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств. Классификации искусств. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные. Театр, музыка, литература. Архитектура, скульптура, живопись, графика. Декоративно-прикладное искусство. Литература и изобразительные искусства. Синтетические виды искусства.

2. Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Особенности художественного образа.

3. Восприятие художественного образа. Ассоциативное поле произведения искусства. Личность зрителя и процесс восприятия искусства. Функции искусства: ценностная, социальная, воспитательная, коммуникативная, рекреационная, декоративная. Теория катарсиса и универсализация художественных переживаний.

4. Развитие концепций искусства: от описания к анализу и истолкованию. Любительская, дилетантская и профессиональная интерпретация произведения искусства. Античные описания произведений искусства: Плиний Старший, Филостраты. Дж. Вазари: описание жизни художников и их произведений. Эпоха Просвещения и возникновение истории искусства. И.-И. Винкельман. Философия искусства: И. Тэн. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход: Л. Маль. Психологический и психоаналитический подходы: З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ: Г. Вельфлин. Венская школа: М. Дворжак. Иконологический метод: А. Варбург, Э. Панофски. Семиотический и культурологический подходы к искусству. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Работы В.Н. Лазарева, М.В. Алпатовой, Б.Р. Вишера. Художественная критика и история искусства, их общие цели и разные задачи. Особенности интерпретации.

Тема 2. Особенности художественного языка отдельных видов искусства.

1. Особенности художественного языка отдельных видов искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Композиционная структура. Классические, неклассические и неоклассические композиции. Архитектурная композиция. Скульптурная композиция. Композиция в живописи. Композиция в графическом искусстве. Композиция в ДПИ.

2. Анализ выразительных средств художественной композиции. Умение анализировать и понимать содержание произведений искусства. Принципы искусствоведческого описания и анализа памятников. Пропорциональные закономерности в искусстве. Замысел и его творческое воплощение. Единство формы и содержания в художественном образе. Общее и неповторимо-индивидуальное в каждом произведении.

Тема 3. Историческое развитие художественной формы.

1. Искусство и миф. Роль ритуала в социальной и культурной идентификации человеческой личности и социума. Синкретическое творчество первобытного коллектива. Миф и возникновение художественной формы. Переход от мифа к искусству. Религиозное искусство. Проблема канона в искусстве. Иконография и ее изучение. Синтез искусств в западноевропейской культуре Нового времени, его распад и попытки воссоздания в XIX — XX веках.

2. Художественные средства пространственных и временных искусств. Музыка: мелодия, ритм, темп, полифония, музыкальная форма. Поэзия: музыка слова, такт, метр, ассонанс, рифма. Изобразительные искусства: сюжет, композиция, фактура, колорит, ритм. Архитектура: объем, пространство, пропорции, динамика восприятия. Идеальная и художественная концепция произведения.

3. Художественные эпохи и их исторические границы. Основы периодизации истории искусств. Проблема переходных эпох. Различие понятий "эпоха" и "стиль" в истории искусств. Художественный метод и художественный стиль. Понятие о стиле в архитектуре и изобразительных искусствах. Стилистические особенности рисунка, эскиза, этюда. Распространение стилистических новшеств: ученичество, образцы, теоретические сочинения. Стиль и стилизация. Стиль эпохи и индивидуальная манера художника.

Тема 4. Эпоха и стили в истории зарубежного искусства.

1. Эпохи и стили в искусстве Древнего мира. Ритуал и миф в искусстве Двуречья. Египетский канон и его наследие в христианском искусстве. Памятники переходных эпох: искусство Амарны, фаюмский портрет. Канон и стиль в традиционном искусстве стран Дальнего Востока. Искусство Древней Греции и его исторические корни. От архаики к классике: развитие стиля в скульптуре и живописи. Античный архитектурный ордер: конструкция, тектоника, образ. Искусство Древнего Рима. Римская архитектура и ее новшества. Скульптура и живопись Древнего Рима. Кризис античной культуры и проблема стиля.

2. Искусство Средних веков и Возрождения. Раннехристианское искусство и сложение новых форм. Византийская монументальная живопись и икона: канон, иконография и стилистическое развитие. Стили и эпохи в архитектуре и изобразительном искусстве Западного Средневековья. Романский и готический стили. Готика в различных странах Европы. Возрождение как художественная эпоха. Исторические особенности культуры Итальянского Возрождения. Джотто и развитие стиля в живописи Раннего Возрождения. Архитектура Итальянского Возрождения: античное наследие и поиск нового стиля. Граница между Ранним и Высоким Возрождением. Проблема стиля в творчестве Боттичелли, Рафаэля, Леонардо, Микеланджело. Поиск идеала и новая роль художника в эпоху Высокого Возрождения. Искусство маньеризма. "Ренессанс" как художественный принцип. Национальные особенности искусства Возрождения в Нидерландах, Франции, Германии.

3. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVII-XVIII веков. Караваджо и рождение нового живописного метода. Барокко в архитектуре: творческие принципы и основные мастера. Классицизм в искусстве Франции XVII века. Архитектура классицизма. Пуссен и живопись.

Классицизм в Голландии. Исторические особенности искусства Голландии XVII века. Проблема стиля в творчестве Рембрандта. Искусство Фландрии XVII века. Творчество Рубенса и его школы. Барокко и рококо в архитектуре XVIII века. Живопись рококо и проблема перехода к классицизму.

4. Искусство второй половины XVIII — второй половины XIX века. Эпоха Просвещения и неоклассицизм. Проблемы периодизации искусства XVIII века. Архитектура французского неоклассицизма: индивидуальные поиски общественного идеала. Творчество Габриэля, Леду и Булле. Идея и стиль в живописи неоклассицизма. Творчество Шардена и Давида. Рубеж веков и смена художественных эпох. Изменение художественных принципов в искусстве ампира. Разделение архитектурного и живописного стилей. Канонизация классических художественных форм в архитектуре, скульптуре и живописи. Академии и академизм. Отказ от классицистического канона в архитектуре. Термины "историзм" и "эkleктика". Романтизм в искусстве: метод и стиль. Ранний реализм в живописи и термин "бидермайер". Курбе и искусство реализма. Поздний романтизм и антиклассические тенденции в искусстве второй половины XIX века. Поиск новых художественных принципов. Французские импрессионисты и понятие об импрессионистическом методе. Постимпрессионизм: индивидуализация художественных поисков.

Тема 5. Эпоха и стили в истории отечественного искусства.

1. Периодизация древнерусского искусства. Сложение художественного стиля в русском искусстве X — XII веков. Соединение языческой и христианской традиций в

искусстве домонгольской Руси. Искусство Киева, Новгорода, Владимир-Суздальского княжества. Архитектура домонгольской Руси. Проблема стиля в древнерусской монументальной живописи и иконописи. Искусство Новгорода, Пскова, среднерусских княжеств, Москвы XIII — XV веков. Канон, стиль и индивидуальное творчество в русской иконописи. Феофан Грек и Андрей Рублев. Искусство Московской Руси XV — XVI веков. Иноземные мастера и проблема стиля в русской архитектуре конца XV — середины XVI века. Стиль в иконописи и светской живописи XVI — XVII веков. Западные влияния и проблема барокко в русской архитектуре.

2. Русское искусство XVIII века: периоды и стили. Петровские реформы и проблема художественного выбора. Роль западноевропейских мастеров в сложении нового архитектурного стиля. Строительство Петербурга в XVIII — начале XIX веков. Академия художеств и классицизм в русском искусстве. Искусство елизаветинской эпохи: проблема стиля. Эпоха Просвещения и новые стилистические ориентиры. Архитектура неоклассицизма. Творчество Баженова и Казакова. Сентиментализм как художественная эпоха. Творчество Рокотова, Левицкого и Боровиковского.

3. Русское искусство XIX века: особенности периодизации. Новая историческая эпоха и переход к стилю ампир. Ансамбли ампирного Петербурга. Ампир в Москве и проблема типового строительства. Отход от принципов классицизма. Историзм в русской архитектуре 1840—1880-х годов. Романтизм в русском искусстве: новые художественные принципы и изменение системы жанров. Творчество Кипренского и Брюллова. Эпоха раннего реализма и ее особенности. Творчество Иванова и Федотова. Передвижники и эпоха критического реализма. Проблема стиля у передвижников. Творчество Репина и Сурикова. Поиск индивидуальной выразительности: пейзаж и портрет второй половины XIX века. Творчество Левитана. Академическая и салонная живопись: проблема стиля и художественного качества.

4. Русское искусство конца XIX — XX века: периоды и стили. "Псевдорусский" и "неорусский" стили в архитектуре. Архитектура русского модерна. Творчество Шехтеля. Эпоха символизма и сложение нового художественного стиля. Творчество В.М. Васнецова. Символизм и модерн. Творчество Серова и Врубеля. Объединение "Мир искусства": единые эстетические принципы и разнообразие художественных методов. Синтез искусств и расцвет русского театра в начале XX века. Русский авангард и его связь с национальной художественной традицией. Этапы развития стиля у мастеров авангарда. Особенности русского футуризма. Творчество Кандинского и Малевича. Архитектура русского авангарда: рационализм и конструктивизм. Возврат к классическим архитектурным формам. Исторические предпосылки стилистических изменений в искусстве середины 1930-х—1950-х годов. Проблема канона в советском искусстве. Отход от эстетических нормативов и индивидуализация искусства в 1960—1980-х годах. Постмодернизм в русском искусстве: творческий принцип и художественная мода.

Тема 6. Архитектура, виды, материалы и конструктивные элементы.

1. Архитектура – это искусство проектировать и строить сооружения в соответствии с назначением, современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества. Это искусство организовывать пространство, создавать для человека такую форму пространства, в которой он может жить, работать, учиться и отдыхать. Объемные сооружения. Жилое строительство. Гражданское строительство. Промышленное строительство. Градостроительство. Планирование новых городов. Реставрация и обновление старых районов. Ландшафтная архитектура. Садово-парковый комплекс.

2. Дерево – сруб, стойка, фахверк. Камень – мрамор, гранит, кирпич, плинфа, известняк, песчаник, поливные, изразцы, бетон, железобетон, армированный бетон, стекло.

3. Фундамент. Колонна. Фронтон. Ордер, ордерная система, арка, паруса, тромпы, купол, аркатурный пояс, пилястры, аркбутаны, контрфорсы, атик, мансарда и т.д.

Тема 7. Цвет, экстерьер и интерьер в архитектуре.

1. Сравнительный анализ исторического развития интерьера и экстерьера в архитектуре. Гипостильный зал. Перистильный двор. Мегарон. Атриум. Клуатр. Курдонёр. Площадь. Лестница. Атриум. Клуатр.

2. Огромное значение в архитектуре имеет свет. Освещение влияет на восприятие внешнего образа сооружения. Для интерьера значение имеет и пламя свечей, отражающееся и дробящееся, множасьщееся в зеркалах. Свет в архитектуре – категория натуральная в своем подлинном, а не условном смысле.

3. Цвет – одно из сильнейших выразительных средств архитектуры. В каждую эпоху цвет в архитектуре использовался в соответствии с возможностями и вкусами эпохи. Цвет в архитектуре использовался начиная с Древнего Египта, в Междуречье, Греции, Древнем Риме, Средневековье, В эпоху Возрождения, Барокко, Классицизма и до наших дней.

Тема 8. Скульптура, виды и материалы.

1. Скульптура реально объемна, трехмерна, пластически осязаема, весома. Имеет выразительные средства – объем, характер движения, силуэт, ритм линий и масс, светотеневая моделировка формы, пропорциональность, архитектурность масс, мера соотношения целого и частного, от которого зависит общее гармоническое решение. Пластика (глина, воск, пластилин). Ваяние (камень, дерево).

2. Виды: монументальная, монументально – декоративная, станковая, скульптура малых форм, миниатюрная. Рельеф: углубленный, низковыпуклый (барельеф), высоковыпуклый (горельеф), живописный (перспективный). Круглая скульптура: бюст, статуя, скульптурная группа, монумент. Поликлет - трактат «Канон». Прием «контрапоста».. «Хиазм». Бюст: оплечный, погрудный, поясной, герма.

3. Монументальная и монументально-декоративная скульптура: начиная с Древнего Египта в Междуречье, Греции, Древнем Риме, Средневековье, В эпоху Возрождения, Барокко, Классицизма и до наших дней. Значение постамента. Мемориальная пластика. Садово-парковая скульптура.

4. Станковая скульптура. Бюст. Римский портрет. Скульптурная группа. Скульптура малых форм. (статуэтки из фарфора, терракоты, стекла, бронзы, дерева и др.).

5. Миниатюрная скульптура: глиптика – искусство резьбы по камню, горному хрусталу и стеклу. Виды: камея – выпуклый рельеф; гемма (инталья) – углубленный рельеф или гравировка. Монеты использовались начиная с Древнего Египта, в Междуречье, Греции, Древнем Риме, Средневековье, В эпоху Возрождения, Барокко, Классицизма и до наших дней. Медали: аверс, реверс.

6. Цвет в скульптуре. Тонирование.

Тема 9. Материалы и техника скульптуры

1. Материалы: твердый - камень, мрамор, слоновая кость; мягкий – пластилин, глина, воск. Терракота – глина с обжигом. Танагра. Люстр – посуда с металлическим отливом, благодаря наличию в поливе примесей свинца. Гипс. Гипсовые отливки. Дерево. Мрамор. Алебастр. Камень: обсидиан, черный или зеленый базальт, красный и фиолетовый порфир. Черный диорит. Известняк. Бронза. Патина – зеленый налет.

2. Виды техники скульптуры: лепка – пластика в мягком материале (глина, воск); ваяние – обработка твердых материалов (дерево, камень, слоновая кость, отливка и чеканка в металле. Техника цветной глазури – майолика. Фарфор – скульпторы Кендлер, Бустелли, Фальконе. Дерево грунтовали, обклеивали холстом, красили или золотили. Ретабло – испанские резные алтарные образа большого размера. Хрисозлефантинная техника.

3. Инструменты: молоток, шпунт, троянка, скапель, бурав, рашпиль, пемза.

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ (II СЕМЕСТР)

Тема 10. Живопись, виды и материалы.

Живопись, как и графика апеллирует к воображению зрителя, создавая иллюзию пространства и объема и заставляя ее служить задуманному художником образу. По своему назначению, роли и технике исполнения живопись разделяется на монументальную (монументально-декоративную), станковую и миниатюрную.

Монументальная (монументально-декоративная) живопись связана с архитектурой (стеной, потолком, полом) и без архитектуры не существует. По технике исполнения эта живопись может быть мозаикой, фреской или витражом.

Мозаика – древнейший род живописи, наборная живопись. Имела развитие мозаика: античная, раннехристианская, византийская, древнерусская, флорентийская.

Фреска – живопись по сырой штукатурке. Образующаяся при высыхании пленка карбоната кальция закрепляет краски и делает их долговечными.

Al secco – живопись по сухой штукатурке. История фрески начинается с Кносского дворца. В древние времена штукатурку наносили в несколько слоев и в грунты добавляли мраморную пыль. Заканчивали фреску по высохшей штукатурке с помощью тесперы, а затем полировали горячим воском. Таким образом это была уже не чистая фреска, фреска с живописью восковыми красками, так называемой энкаустикой.

Витраж – стекло.

Миниатюра – живопись небольших размеров и тонкого исполнения. Киноварь, сурик которыми в древности украшались инициалы рукописных книг. Средневековая миниатюра – это рисунки расцвеченные разными красками – гуашью, клеевыми красками, акварелью. Это пограничная область между графикой и живописью. Разновидностью миниатюры является живопись лаком, а иногда и темперой по лаку на небольших изделиях.

Портретная миниатюра – небольшого формата 15-20 см., пишется гуашью или акварелью по картону. Бумаге. Пергамену слоновой кости, маслом по металлу, керамическими красками по фарфору эмалью по золотой или другой металлической пластинке.

Тема 11. Станковая живопись, техника и технология живописи.

Станковая живопись – это живопись выполненная самим художником на мольберте. Основой может быть дерево – тополь, ясень, орех, ива в Нидерландах, во Франции – дуб, в Германии – ель, бук, липа. Затем, основу сменяет холст. В России – основу грунтуют. В Средние века, в Раннем Возрождении в основном писали на досках, позже использовали холст для письма темперой, позже маслом. В России холст использовали с 18 века. Основу грунтовали. Грунт сглаживает неровности, влияет своим цветом на общий тон картины. До 16 века грунт был белый (гипс, мел), шлифованный, иногда покрывался золотом. С конца 16 века в Италии и по всей Европе белый грунт исчезая совсем, уступает место масляному, красновато-коричневому (боллусу). Таким грунтом пользовались русские мастера на протяжении всего 18 века, а в Венеции в это время использовали белый грунт.

Пастель – живопись сухими мягкими цветными мелками, как графическое произведение, почти без «связующих», очень хрупкая, легко стираемая.

Акварель и гуашь – водные краски, акварель основана на прозрачных красках, а гуашь – на кроющих, корпусных красках. Главное связующее акварели – гуммиарабик. Акварель в России в 18 веке получила особое развитие. Гуашь близка к акварели, но густотой кроющих красок, тяготением к шероховатой бумаге, все же ближе к пастели.

Темпера – связующим веществом является яичный желток (в античности) или яичный белок (в Средние века и в эпоху Ренессанса к которым прибавляли мел, фиговый сок и казеин. Для блеска покрывают лаком из смеси смолы и конопляного масла.

Масляная живопись – получила распространение в 15 веке в Нидерландах, а затем в Италии. Три стадии работы: 1- детальный рисунок кистью на грунте, определяющий основную композицию и распределяющий свет и тени, исполненный прозрачными красками в один или два тона; 2 - нанесение основного слоя (подмалевка) кроющими красками.

Лепится форма, белила формируются в светлые места, подсвеченные умброй, охрой, киноварью; 3 - прозрачные лессировки, которые уточняют форму, придают блеск и особую цветность всему произведению.

Линия и светотень – лежали в основе всего академического рисунка.

Линеарно-плоскостной стиль в живописи имеет связь с архитектурой выполняя декоративные функции.

Косая перспектива. Сферическая перспектива. Световая перспектива.

Тема 12. Графика, виды графики.

Графика лежит в основе всех видов изобразительного искусства. Рисунок – первооснова всех изобразительных искусств. Инструменты – грифель, карандаш-сухие и кисть, перо-мокрые. Штифт – металлический грифель. В Средние века – свинцовый, с 15 века – серебряный, с 19 века – графитный карандаш. Перо – дает разнообразные формы штриховки и растушевки.

Жидкость для пера в Средние века служили чернильный орешек – использовали монастырские писцы и миниатюристы в скрипториях; бистр – из сосновой сажи; китайская тушь – ламповая копоть; сепия – жидкость из пузыря каракатицы; анилиновые чернила. Лавис – сочетание пера и кисти, отмывка расплывчатым слоем – бистром или сепией.

Мягкую красочную линию дают уголь, итальянский карандаш («черный мел») и сангина («красный мел»). С 18 века применяли технику в три карандаша – сангина, черный мел и белила.

Формы рисунка: 1 – набросок или кроки; 2 – эскиз – подготовительная композиция, дающая распределение масс (в монументальной живописи это картон); 3 – этюд – рисунок связанный с натурой.

Рисунок может быть объемным или нарочито плоскостным.

Средства художественной выразительности в рисунке – линия и светотень.

Тема 13. Печатная графика (гравюра).

Печатная графика – гравюра – дает возможность получить оттиски, которые являются не копией рисунка, а оригинальными отпечатками. Печать разделяют на: 1 – высокую (выпуклую) относят гравюра на дереве (ксилография) и линогравюра; 2 – глубокую (углубленную) относят гравюру на металле – резцовая и офорт; 3 – плоскую, пример – литография. Возникновение ксилографии - Китай VI в, линогравюра – рубеж XIX — XX вв.

Резцовая гравюра плучается путем обработки металлической доски специальным резцом – штихелем. Техника «сухой иглы» обрабатывается процарапыванием иглой.

Гравюра с химической обработкой доски является офорт. К технике офорта обращались - Дюрер, Калло, Рейнолдс, Рембрандт, Тьеполо, Каналетто, Пиранези, Хогарт, Ватто, Буше, Фрагонар. Разновидность офорта – мягкий лак. Только в лак добавляют жир (сало) и поэтому грунт становится особенно мягким. Другим видом офорта является акватинта – рисунок тушью с отмывкой. Смешанные техники: карандашная манера, пунктирная (точечная) манера. Литография – гравюра на камне. Альграфия – разновидность техники литографии. Хромолитография – печать осуществляется с нескольких досок разного цвета. Виды графики: станковая, журнально-газетная, плакат, книжная иллюстрация, промышленная графика. Вид газетно-журнальной графики – карикатура. С книгой тесно связан книжный знак – экслибрис, знак собственника книги.

В сферу прикладной (промышленной) графики входят товарные ярлыки, фирменные знаки, почтовые, торговые, издательские марки, упаковки консервных банок, духов, конфет, пластинок, сигарет, вплоть до этикетки на спичечном коробке, печатная реклама. Главными выразительными средствами всех видов графики являются линия, контур, пятно, силуэт, светотень.

Тема 14. Декоративно-прикладное искусство, виды и материалы.

Декоративно-прикладное искусство разделяется на собственно прикладное т.е. искусство художественного изделия бытового назначения (от утвари и мебели до ткани,

костюма, игрушки, ювелирных изделий, оружия) и искусство оформительское (художественное оформление музейных экспозиций, различных выставок, витрин, празднеств. В произведениях прикладного искусства огромную роль играет материал. Разделяют произведения по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль), либо по его обработке и технике исполнения. Если это дерево, то в его художественную обработку входит вошение, лакировка, полировка, фанерование, морение, резьба, роспись, разные виды инкрустации. Интарсия – инкрустация другими материалами, маркетри- инкрустация – наклеивание разных пород дерева на деревянную основу. В художественной работе с металлом применяется литье, чеканка, гравирование, насечка, ковка, выколотка, золочение, финифть, зернь, скань, чернь. Наиболее распространенными техниками при работе с тканью или кружевом является набойка, батик, вышивка, плетение; при работе с майоликой, фарфором, фаянсом, каменной массой (шамотом) – глазурование, сграффито, лепка, отливка, роспись, со стеклом – гравирование, шлифование, прессование, резьба (алмазная грань), роспись; травление, техника горячего формования (гутное стекло). Это далеко не все используемые техники.

Тема 15. Анализ художественного произведения

Г. Вёльфлин в работе «Истолкование искусства» ставил вопрос «Надлежит ли вообще истолковывать художественный памятник?». Ученые Ф. Буслаев и его ученик Н. Кондаков во второй половине 19 века явились создателями иконографического или сравнительно-исторического или эстетико-исторического метода. Формальный анализ – один из главных инструментов исследования. Правда с 70-х годов формальный анализ заменяется структурно-семиотическим, «искусство-метрическим подходом или еще менее определенной «художественной концепцией». Именно формальный анализ, сложившийся сто лет назад «как надежная опора искусствознания», по словам А.М. Кантора, вывел «эту дисциплину из болота эмпирической фактографии и бесплодных домыслов». Искусство говорит на языке форм, важно его изучать во взаимоотношении с идеей художественного произведения. Анализ неразрывно связан с синтезом, вместе они и составляют методику творческого процесса. Анализ начинается с описания того, что изображено, что видит зритель. Через сюжет – последовательное чередование событий – раскрывается тема, со всеми мотивами, а определение темы выявляет заложенную в ней идею. Для того чтобы уяснить, как это воплощено художником, необходимо перейти к формальному разбору «языка» произведения, тех выразительных средств, с помощью которых оно создано: композиции, пространства, линейного ритма, светотени, цвета и пр.

Произведение любого жанра возникает как итог необычайно сложного творческого процесса. Искусство не копирует действительность, а, творчески раскрывая ее суть, создает свой собственный образ.

Тема 16. Иконологический анализ (иконография и иконология).

Неиконологические интерпретации.

1. Иконология как направление в искусствознании, исследующая сюжеты и изобразительные мотивы в художественных произведениях для определения их исторически-культурного смысла и выраженного в них мировоззрения. Собственная непрерывающаяся традиция, ее самоценность, сложность художественного развития. «Рождество Богородицы», «Введение во храм», «Чудо Георгия о змие», «Пророк Илья», «Покров», «Архангел Михаил», «Борис и Глеб». «Отечество». Избранные святые, образы народных скоропомощников – Илья, Никола, Георгий, Ульяна, Анастасия и Параскева Пятница, Флор и Лавр, Власий и Спиридоний. Чистота и сочность красок, упрощение и геометризация форм, лаконизм композиции, сложение типологии «новгородского лика». Расцвет Новгородской иконописи в конце XIV — перв. пол. XV вв. Импульсы палеологовского Возрождения. Рождество Христово, Сретение, Преображение. Чудо Георгия о змие, Покров, Четырехчастная икона.

2. Жизнеспособность иконы, появление новых иконографических сюжетов. Усиление повествовательности, отражение исторических событий. «Битва с новгородцев с

создальцами». «Молящиеся новгородцы». Группа икон из Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря – пример взаимовлияния и сотрудничества московских и новгородских мастеров. Флор и Лавр. Иконы церкви Николая Чудотворца в Гостинопольском монастыре «Жены Мироносицы». Силуэтность фигур, большая роль линии, тонкослойное письмо ликов, их крупные черты, сухие “движки”. Софийские иконы-«полотенца» (таблетки) – иллюстрированный месяцеслов. Кризис Новгородской школы живописи в конце XV — сер. XVI в. Влияние новгородской живописи на искусство формирующегося московского государства.

3. Самобытность северных писем – иконописи Обонежья, Северной Двины, Каргополя. Крестьянский характер северных писем. Обобщенность и монументальность образов. (Кирилл Белозерский, Снятие с креста, Положение во гроб). Вологда как крупный художественный центр Севера. Новые открытия 60—70-х гг. XX в.

17. Художественная критика как часть искусствознания.

Значение истории художественной критики для понимания художественного процесса в прошлом. Критика и периодика в мировом искусствознании. История русской критики XVIII-XX веков. Художественная критика на современном этапе и ее роль в организации художественной жизни.

Тема 18. Современное состояние искусствоведческой науки и её институции.

Современные методы искусствознания (структурно-семантический анализ: структурализм, постструктурализм, постмодернизм, деконструктивизм).

Семиотика выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы: 1) синтактика изучает внутренние свойства систем знаков безотносительно к интерпретации; 2) семантика рассматривает отношение знаков к обозначаемому; 3) прагматика исследует связь знаков с «адресатом», то есть проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности и ценности для интерпретатора.

7. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ПЕРИОДА БОРЬБЫ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ XIII-XIV ВВ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 1. Предмет и методы истории искусства.

1. Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств.
2. Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств.
3. Развитие концепций искусства:

Термины: Искусства - пространственные, временные, синтетические, иконографический и иконологический, формальный методы.

Выполнить:

1. Реферат «История становления искусствоведения, как науки»
2. Анализ работы И. Винкельмана «История искусства древности».

Литература: [1,3,4,5].

Тема 2. Особенности художественного языка отдельных видов искусства.

1. Анализ выразительных средств художественной композиции.
2. Пропорциональные закономерности в искусстве.
3. Единство формы и содержания в художественном образе.

Термины: конструкция, форма, абрис, динамика, статика, золотое сечение, ритм, симметрия, ассиметрия, равновесие.

Выполнить:

1. Реферат «Правила, приемы и средства композиции».
2. Реферат «Художественный образ – особая форма отражения действительности».

Литература: [2,3,7].

Тема 3. Историческое развитие художественной формы.

1. Мифопоэтическое восприятие мира — основа развития художественных средств и образов искусства.
2. Художественные средства пластических искусств.
3. Понятие «эпоха» и «стиль» в искусстве.

Термины: симметрия, пропорциональность, масштабность, тектоника.

Выполнить:

1. Реферат «Методология анализа содержания и формы в искусстве».
2. Реферат «Выразительные средства в искусстве».

Литература: [2,3,5,6,7].

Тема 4. Эпохи и стили в истории зарубежного искусства.

1. Стилиевые особенности в искусстве Древнего мира.
2. Стилиевые особенности в искусстве Средних веков и Возрождения.
3. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVII-XVIII веков.
4. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XIX - XX вв

Термины: античность, романика, готика, ренессанс, барокко, рококо, ампи́р, реализм, романтизм, импрессионизм.

Выполнить:

1. Реферат «Стиль в искусстве».
2. Реферат «Стиль в творчестве художника» .

Литература: [1,3,4].

Тема 5. Эпохи и стили в истории отечественного искусства.

1. Особенности искусства домонгольской Руси.
2. Особенности искусства XIII – XV вв.
3. Особенности искусства XVI – XX вв.

Термины: плинфа, плитняк, полукоробовые своды, лопатки, стрельчатые перспективные порталы.

Выполнить:

1. Реферат «Европейские стили и русское искусство»
2. Реферат «Русский классицизм в искусстве».

Литература: [1,3,5].

Тема 6. Архитектура, виды, материалы и конструктивные элементы.

1. Архитектура – вид изобразительного искусства.
2. История развития архитектуры.
3. Изменения в конструктивной системе в историческом развитии.

Термины: . Фундамент, колонна, фронто́н, о́рдер, арка, паруса, тромпы, купол, архитектурный пояс, пилястры, аркбутаны, контрфорсы, атик, мансарда .

Выполнить:

1. Анализ средств художественной выразительности в архитектуре.
2. Реферат «Архитектура: образный язык и законы зрительского восприятия».

Литература: [1,3,4,6].

Тема 7. Цвет, экстерьер и интерьер в архитектуре.

1. Сравнительный анализ исторического развития интерьера и экстерьера в архитектуре.
2. Значение цвета и света в архитектуре.

Термины: Гипостильный зал, перистильный двор, мегарон, атриум, клуатр, курдонёр, площадь, лестница, атриум, клуатр.

Выполнить:

1. Схему базилики Древней Греции, Византии, Франции, Германии, Англии в Средние века.
2. Реферат «Использование цвета в архитектуре Древнего мира».

Литература: [1,3,4].

Тема 8. Скульптура, виды и материалы.

1. Виды скульптуры.
2. История развития скульптуры.

Термины: горельеф, барельеф, контрапоста, хиазм, бюст, контррельеф, аверс, реверс, матрица, гурт.

Выполнить:

1. Реферат «Медальное искусство»
2. Реферат «Глиптика – гармония рукотворной и природной красоты»

Литература: [1,3,5,6].

Тема 9. Техника скульптуры.

1. Технологический процесс производства цветной глазури.
2. Тайна производства фарфора.
3. Деревянная скульптура.
4. Техника литья из бронзы и ковка металла.

Термины: Терракота, люстр, ретабло, патина.

Выполнить:

1. Сравнительную характеристику «Давида» Микеланджело, Донателло, Вероккио, Бернини.
2. Реферат «Хрисозлефантинная техника в монументальной скульптуре».

Литература: [1,3,6].

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО ПЕРИОДА ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА XV-VI ВВ. (ВСЕМЕСТР).

Тема 10. Живопись, виды и материалы.

1. Виды монументальной живописи.
2. Искусство миниатюры.

Термины: Фасадные лопатки, закомары, четверик.

Выполнить:

1. Реферат «Витражная живопись»

2. Реферат «Техника финифть»

Литература: [1,2,3,4,5,6,7].

Тема 11. Станковая живопись, техника и технология живописи.

1. Техники в живописи.
2. Выразительные средства и композиция в живописи.
3. Свето-теневая моделировка в живописи».

Термины: Пастель, темпера, гуашь, акварель, кракелюры, подмалевка, лессировка, колорит..

Выполнить:

1. Творческую работу в любом жанре.

Литература: [2,3,4,7].

Тема 12 Графика, виды графики..

1. История рисунка.
2. Инструменты и материалы.
3. Выразительные средства графики.

Термины: скрипторий, лавис, сепия, бистр, сангина, кроки, эскиз, этюд.

Выполнить:

1. Академический рисунок. Портрет.
2. Академический рисунок. Пейзаж.

Литература: [2,3,4,7].

Тема 13. Печатная графика(гравюра).

1. Техника ксилография.
2. Техника линогравюра.
3. Техника офорта.
4. Виды графики.

Термины: Меццо-тинто, акватинта, матуар, альграфия,

Выполнить:

1. Карикатуру.
2. Иллюстрации к литературному произведению.

Литература: [2,3,4,7].

Тема 14. Декоративно-прикладное искусство, виды и материалы.

1. Художественные изделия бытового назначения.
2. Оформительское искусство.

Термины: Интарсия, торевтика, чернь, финифть, скань, зернь.

Выполнить:

1. Творческий проект.

Литература: [1,2,3,4,5].

Тема 15. Анализ художественного произведения

1. Определить жанр, анализ сюжета, композиции, ритма
2. Раскрытие художественного образа.
3. Анализ цвета, колорита, колористической гаммы.

Термины: идея, сюжет, композиция, ритм, цвет.

Выполнить:

1. Анализ книжной иллюстрации

Литература: [3,7].

Тема 16. Иконологический анализ (иконография и иконология).

1. Иконология – символический подход к Изобразительному искусству.
2. Методы, уровни, способы, средства объектов интерпретации.
3. Истолкование иконологии – часть психологической семиотики.

Термины: иконика, герменевтика, символизм, метафора, аллегория.

Выполнить:

1. Реферат «Иконология – продолжение иконографии»..
2. Реферат «Информативность через перформативность в иконике»

Литература: [1,3,7,8].

Тема 17. Художественная критика, как часть искусствоведения.

1. Возникновение и история художественной критики.
2. Художественная критика, как часть прикладной эстетики.
3. Художественная критика и ее роль в современном мире.

Термины: смыслы, ценности, анализ, интерпретация, микроанализ.

Выполнить:

1. Написать критическую статью на городское событие.
2. Оценочное суждение на статью «Современная художественная критика: суждение и интерпретация».

Литература: [1,3,7,8].

Тема 18. Современное состояние искусствоведческой науки и её институции.

1. Коммуникативность искусствоведения.
2. Художественная культура – связующее звено между искусствоведением, коммуникативными науками и образованием в сфере медиакоммуникаций.

Термины: медиакультура, медиаиндустрия, коммуникации.

Выполнить:

1. Реферат «Универсальность искусствоведения».
2. Реферат «Рефлексия и идентификация искусствоведения, как гуманитарной науки в медиапространстве».

Литература: [1,3].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Исторические принципы описания, токования и атрибуции памятников изобразительного искусства
2. Исторические типы понятия «стиль» и противоречия на пути развития метода стилистического анализа
3. История западноевропейской искусствоведческой мысли: основные пути развития
4. Становление отечественной школы искусствознания
5. Историко-художественный метод в трудах российских искусствоведов
6. История формирования принципов архитектуроведения
7. Биографический метод изучения художественного творчества
8. Методы социального анализа истории искусств
9. Понятие «художественный образ» в искусствознании
10. Специфика мифологического и религиозного восприятия искусства и архитектуры
11. Проблемы соотношения эстетического и художественного в искусствознании
12. Проблема «герменевтического кольца» в искусствознании
13. Анализ «репрезентаций значений» в визуальных искусствах
14. Анализ перспективных построений в искусствознании
15. Материалы, техники и технологии в изобразительном искусстве и архитектуре и их связь с художественно-образными значениями
16. Историко-психологический метод В. Дильтея
17. Структурно-семантический анализ М. Шапиро
18. Движение от структурализма к постструктурализму в трудах У. Эко
19. Психоанализ и его влияние на неоиконологию

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с личными интересами. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. История искусствознания: Античность - XX век.
2. Выразительные средства видов искусства. Язык архитектуры, скульптуры, графики, живописи.
3. Архитектура: образный язык и законы зрительского восприятия

Вариант № 2

1. Искусствознание как комплекс гуманитарных наук.
2. Фундаментальные законы зрения и законы композиции.
3. Скульптура: образный язык и законы зрительского восприятия

Вариант № 3

1. Теория искусства. Общие законы развития искусства.
2. История собирательства и коллекционирования. Крупнейшие музеи мира.
3. Графика: образный язык и законы зрительского восприятия

Вариант № 4

1. Процесс и основные этапы возникновения и развития знаний об искусстве, превращения их в науку.
2. Морфология искусства. Формирования понятия «стиль» и стилистический анализ.
3. Декоративно-прикладное искусство: образный язык и законы зрительского восприятия

Вариант № 5

1. Образное преобразование действительности и художественный образ. Психологические способы построения образов, переживание.
2. Основные принципы научной реставрации.
3. Печатная графика. Виды и направления.

Вариант № 6

1. История искусствознания в России. Роль Академии художеств в развитии отечественного искусствознания. И.Грбавь – организатор Института искусствознания.
2. Основные интерпретационные стратегии современного искусствознания.
3. Живопись: образный язык и законы зрительского восприятия.

Вариант №7.

1. Предмет, направления, школы в отечественной и зарубежной историографии.
2. Семиотика искусства как раздел искусствознания, исследующий свойства знаков и знаковых систем.
3. Художественная критика на современном этапе и ее роль в организации художественной жизни.

Вариант №8.

1. Классические, неклассические и неоклассические композиции. Архитектурная. скульптурная композиции. Композиция в живописи, графическом искусстве, ДПИ.
2. Художественная критика как часть искусствоведения, ее специфика.
3. Жанровая специфика искусства.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Искусствоведение как наука.
2. Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук.
3. Особенности искусствоведения как учебной дисциплины.
4. Предмет и задачи искусствоведения.
5. Связь искусствоведения с философией, социологией, психологией, семиотикой, историей, культурологией.
6. Методы исследования искусства и их характеристика.
7. Статус искусства в культуре.
8. Основные этапы в развитии научного знания об искусстве.
9. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия.
10. Виды искусства в художественной культуре (проблемы классификации искусств)
11. Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).
12. Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания.
13. Основные этапы формирования и развития искусствознания.
14. Каноны и нормы построения художественной картины мира в различные эпохи исторического развития искусства.
15. Понятие стиля в искусстве.
16. Стили в искусстве.
17. Функции искусства в обществе.
18. Специфика художественного языка в различных видах искусства.
19. Специфика восприятия различных видов искусства.
20. Особенности искусств пространственных, временных, изобразительных, выразительных, простых, синтетических.
21. Ключевые проблемы искусствознания.
22. Живопись: образный язык и законы зрительского восприятия.
23. Графика: образный язык и законы зрительского восприятия.
24. Скульптура: образный язык и законы зрительского восприятия.
25. Архитектура: образный язык и законы зрительского восприятия.
26. Декоративно-прикладное искусство образный язык и законы зрительского восприятия.
27. Выразительные средства видов искусства. Язык архитектуры, скульптуры, графики, живописи.
28. Проблема интерпретации художественного произведения.
29. Жанры искусства: Портрет. Пейзаж и анималистический жанр.
30. Жанры искусства: натюрморт, бытовой жанр.
31. Жанры искусства: исторический жанр.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Истрия русского искусства XIII - XV вв.» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
Хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М. : Изобразительное искусство, 1985.](#)
2. [Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я Герчук. – М. : Учебная литература, 1998.](#)
3. [Ильина Т. В. Введение в искусствознание / Т. В. Ильина. – М. : АСТ, 2003.](#)
4. [История европейского искусствознания : от Античности до конца XVIII века / отв. ред. Б. Р. Виппер. — М. : Академия Наук СССР, 1963. — 440 с.](#)
5. [Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. — М. : В. Шевчук, 2009. — 344 с.](#)
6. [Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Э. Пановский; пер. с англ. А.Г.Габричевского. – М. : Искусство, 1998.](#)
7. [Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: статьи по истории искусства / Э. Панофский. — СПб : Академический проект, 1999. — 455 с.](#)
8. [Панофский Э. Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса / Э. Панофский. — \[б. м.\] : \[б. и.\]. — 31 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и скульптуры. М., 1990.
2. Виоле ле Дюк. Беседы об архитектуре. Тома 1, 2. М., 1937, 1938.
3. Иконников А., Степанов Г. Основы архитектурной композиции. М., 1971.
4. Некрасов А.И. Теория архитектуры. М., 1994.
5. Цирес А.Г. Искусство архитектуры. М., 1946.
6. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914, 1991.
7. Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М, 1999.
8. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
9. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
10. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1965.
11. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
12. Киплик Д.И. Техника живописи. М., -Л., 1950, 1998.
13. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
14. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
15. Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги. М., 2000.
16. Левитин Е.С. Несколько тезисов к истории гравюры. // Музей. М., 1984, №5.
17. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.

Интернет-источники:

1. История искусства. Том I [Электронный ресурс] / Л.И. Акимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2012. — 520 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50155.html>
2. История Искусства. Том II [Электронный ресурс] / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Белый город, 2013. — 541 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51414.html>