

**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

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Статус дисциплины – вариативная
Учебный план 2019 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Курс	Семестр	Очная							Заочная								
		Всего час. зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Индивидуальные задания	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
2	4	36/1	36	16	10	10	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-
3	5.6	112	108	54	54	-	-	Зачёт (4, 6)	3	5.6	40	36	18	18	-	-	Зачёт (4, 6)
Всего		112	108	70	64	-	-	Зачёт (4, 6)	Всего	40	36	18	18	-	-	Зачёт (4, 6)	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО, утвержденного Министерством образования и науки Луганской Народной Республики.

Программу разработала В.В. Патерыкина, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР ЛГАКИ имени М. Матусовского)

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение учебной дисциплины «Анализ памятников искусства» предполагает формирование у студентов, обучающихся по специальности «Теория и история искусств», квалификация – «бакалавр», глубоких, всесторонних, системных знаний о методике и специфике научной и искусствоведческой характеристики памятников, об основных тенденциях в развитии данного процесса сегодня. Одной из основных задач курса является усвоение устойчивых навыков практической деятельности в сфере оценочной, экспертно-аналитической деятельности в культурной сфере.

Любое произведение искусства, вне зависимости от вида, сочетает в себе целую гамму эстетических, идеологических, функциональных и пр. составляющих, отражая как черты эпохи создания, так и индивидуальную неповторимость, внесенную автором. Кроме того, важно понимать, что хотел донести до аудитории автор, насколько ему это удалось и с помощью каких средств. Разобраться в подобном сплетении, не обладая достаточной теоретической и практической подготовкой, представляется весьма сложным.

Поэтому в рамках данного курса рассматривается, прежде всего, специфика подхода к базовым сферам человеческой культуры в целом, и к отдельным видам искусства в частности, для чего студенты знакомятся с различными понятиями и категориями, знание и анализ которых помогут минимизировать риск субъективности в восприятии и оценке произведения.

Дисциплина включает в себя курс лекций и практические (семинарские) занятия по изучению методов и принципов искусствоведческого описания и анализа памятников. Одной из основных задач курса является демонстрация различных подходов к анализу памятника. Выбор метода описания и анализа зависит от ряда факторов, знание и учет которых позволит компетентно выполнить аналитическую задачу.

Методологические основы курса определялись, исходя из содержания избранной проблематики. Приоритетным следует считать проблемный подход при изложении материала, что позволяет увидеть поставленные задачи в комплексе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Анализ памятников искусства» является овладение студентами системными знаниями относительно специфики художественного языка отдельных видов искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Сформировать у студентов умения и навыки анализировать и понимать содержание произведений искусства для успешного и эффективного применения полученных знаний в реализации своих функциональных обязанностей во всех видах профессиональной деятельности бакалавра через соответствующие компетенции.

Задачи дисциплины:

- Изучить памятники искусства, рассмотреть типологию и эволюцию памятников искусства на примере артефактов, созданных культурой человечества;
- рассмотреть методы искусствоведческого анализа;
- усвоить характерные признаки анализа памятников искусства;
- усвоить основополагающие принципы исторического подхода к изучению памятников искусства;
- рассмотреть проблемы формирования и развития различных аналитических подходов;
- сформировать навыки профессионального искусствоведческого анализа памятников искусства, выявления лежащих в их основе произведений (аналитических текстов, критических текстов, текстов художественной литературы и др.);
- овладеть терминологией, необходимой для изучения и описания памятников искусства;
- раскрыть связи с художественными культурами античности и Западной Европы в средние века;
- обучить студентов основам научной методологии изучения и анализа памятников искусства;
- научить студентов самостоятельно выявлять и использовать источники, позволяющие исследовать анализ памятников искусства;
- ориентироваться в современном состоянии памятников искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Учебная дисциплина «Анализ памятников искусства» относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина изучается в 4, 5 и 6-м семестрах и выступает в качестве одного из структурных элементов программы подготовки бакалавров. В ходе её освоения, студенты опираются на знания, полученные в ходе предшествующего изучения целого ряда дисциплин: введение в историю искусства, философия, методология истории искусства, всеобщая история искусства, история русского искусства, ряд дисциплин, связанных с основами всеобщей мировой культуры.

В ходе изучения предшествующих дисциплин студент приобретает знания, необходимые для успешного усвоения дисциплины «Анализ памятников искусства»:

- общие направления и тенденции развития мирового искусства от древности до современности;
- особенности эволюции мирового и русского искусства от древности до современности;
- философско-методологические основы описания, анализа и интерпретирования памятников человеческой культуры.

Изучение дисциплины «Анализ памятников искусства» призвано оказать помощь студентам в ходе подготовки ими выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 50.03.04 Теория и история искусств

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	знанием современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства
ОК-7	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
ОК-9	(общекультурные компетенции) способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
ОК-10	(общекультурные компетенции) способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1 ОПК-2	способностью к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП
ПК-2	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3	знанием современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства
ПК-7	уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и

Компетенции (навыки) обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплин:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ;
- способность к анализу и обобщению полученных результатов на основе современных междисциплинарных подходов;
- знание современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства;
- способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций и каталогов;

- умение анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории древнерусского искусства;
- способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) при работе с источниками;
- способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
- способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных анализов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей византийского и древнерусского искусства.

В результате освоения дисциплины студент должен **знать**:

- основные источники и труды по анализу памятников искусства;
- основные типы памятников искусства;
- суть и специфику процессов формирования памятников искусства;
- основные произведения анализа памятников искусства;
- основные памятники искусства;
- основные термины, применяемые при изучении анализа памятников искусства.

Уметь:

- выявлять типологические особенности памятников искусства;
- анализировать содержательные аспекты произведений искусства;
- выявлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением памятников искусства.

Владеть:

- понятийным аппаратом анализа памятников искусства;
- основами искусствоведческого анализа произведений искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	вс его	в том числе				все го	в том числе			
		л	п	ин д	с.р		л	п	ин д	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I.										
Тема 1. Предмет изучения анализа памятников искусства	4	2	2			4	2	2		
Тема 2. Искусствоведческий анализ	4	2	2							
Тема 3. Методологические и практические проблемы описания и анализа памятников искусства.	4	2	2							
Тема 4. Методология изучения искусства. Экспертно-оценочная деятельность и атрибуция.	4	2	2							
Тема 5. Проблема восприятия произведения искусства	4	2	2							
Тема 6. Форма и содержание произведения искусства.	4	2	2							
Тема 7. Замысел произведения и его творческое воплощение.	4	2	2							
Тема 8. Направления искусствоведческого анализа	4	2	2			4				
Тема 9. Виды искусств и их классификация	4	2	2				2	2		
Всего по I разделу	36	18	18			8	4	4		
Раздел II.										
Тема 10 Описание и анализ произведений изобразительного искусства	4	2	2			4	2	2		
Тема 11 Анализ живописи	4	2	2							
Тема 12. Особенности восприятия и анализа графического произведения	4	2	2							
Тема 13. Проблемы анализа и интерпретации скульптуры как памятника искусства.	4	2	2							
Тема 14. Описание и анализ произведений декоративно-прикладного и народного искусства	4	2	2			4	2	2		
Тема 15. Описание и анализ памятников архитектуры	4	2	2			4	2	2		
Тема 16. Анализ произведений фотографического искусства	4	2	2							
Тема 17. Анализ музыкальных текстов	4	2	2							
Тема 18. Анализ литературного текста	4	2	2			4	2	2		
Всего по II разделу	36	18	18			16	8	8		

6. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Предмет изучения анализа памятников искусства.

Понятие памятника искусства. Генезис понятия «памятник». Разновидности памятников: архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь какого-нибудь лица или события; сооружение на могиле в память умершего; остаток материальной культуры далекого прошлого; археологические памятники; произведение древней письменности; литературный памятник; памятник русского письма и языка; произведение устной словесности; памятник народного творчества; переносный смысл: то, что поддерживает, заставляет хранить воспоминание о ком или чем-нибудь, памятный след чьей-нибудь деятельности.

Понятие искусства. Сравнительный анализ искусства с другими формами общественного сознания. Предмет, форма, цель, функции искусства. Производство искусства.

Тема 2. Искусствоведческий анализ

Проблемы понимания и интерпретации произведений. Развитие способов интерпретации 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. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход: Э. Маль. Психологический и психоаналитический подходы: З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ: Г. Вельфлин. Венская школа: М. Дворжак. Семиотические и культурологические методы в интерпретации изобразительного искусства. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Работы А. Якимовича и др. Художественная критика и история искусства, их общие цели и разные задачи. Особенности интерпретации искусства XX века.

Тема 3. Методологические и практические проблемы описания и анализа памятников

Наглядность и чувственность художественного образа. Целостность художественного образа. Метафоричность, парадоксальность, ассоциативность, многозначность и недосказанность художественного образа. Единство мысли и чувства. Реалии мира и личность художника – строительный материал образа. Типы художественного мышления: художественно-аналитический тип, субъективно-экспрессивный тип, рационалистический тип. Отличительные особенности типов художественного мышления.

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

Принципиальные отличия в базовых подходах к описанию и анализу памятников. Методы интерпретации. Основные задачи атрибуции памятников и предметов искусства

Макс Дворжак: курс лекций «Идеализм и натурализм в искусстве Нового времени» (1915-1918 гг.), труд «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи» (1918 г.). Эволюция художественных форм в качестве отражения духовной жизни общества на том или ином этапе его исторического развития. Теория мирового развития искусства М. Дворжак в главном труде: лекциях по курсу истории искусства Средневековья.

Рудольф Арнхейм: работы по теории и психологии искусства: «Кино как искусство» (1938), «К психологии искусства» (1966), «Визуальное мышление» (1970), «Энтропия и искусство. Очерки о порядке и хаосе в искусстве» (1971). Статьи по вопросам искусства и психологии художественного творчества в научных журналах и сборниках. Президент Американского эстетического общества (с 1958 по 1960 год), постоянный член редколлегии американского журнала «Эстетика и художественная критика». Книга «Искусство и визуальное восприятие» (1954).

Тема 5. Проблема восприятия произведения искусства

Замысел произведения и его творческое воплощение. Проблема замысла. Факторы, влияющие на творческие идеи: общественные и индивидуально-личностные. Художник как «клиницист» эпохи. Проблема современности произведения. Поиски путей воплощения художественного замысла. Индивидуальные и объективные трудности при реализации замысла.

Объективные и субъективные факторы художественного восприятия. Теодор Липс об особенностях субъективного восприятия произведений искусства. Катарсис в понимании Л.С.Выготского. Понятие апперцепции А.А.Потебни. Цвет и психика. Алоиз Ригль и его метод анализирования памятника искусства. Аналитическое исследование процесса и обстоятельств создания произведения искусства, позволяющее обогатить его понимание. Раскодирование информации, заключенной в произведении. Символичность искусства. Цивилизационные коды и шифры

Тема 6. Форма и содержание произведения искусства

Содержание и форма – категории, характеризующие явление природа в его целостности со стороны внутреннего (содержательного) и внешнего (формального) своеобразия. Содержание – сущность явления, форма – способы выражения. Нерасторжимое диалектическое единство, в котором осуществляется динамика взаимоперехода из одной категории в другую. Конкретизация вопроса о составе категорий в теоретико-аналитическом уровне. Содержание литературно-художественных произведений как совокупность их идейных и тематических значений, форма – как словесно-образная структура, их выражающая. Категории содержания: замысел (первообраз произведения) и его воплощение, идея (эмоционально окрашенный содержательный центр), проблематика (аспект содержания, на котором акцентирует внимание автор), тематика (предмет художественного изображения и художественного познания). Художественная форма воссоздания объективной и субъективной реальности в выразительных средствах искусства. Процесс обновления формального аппарата. Приверженность традиционализму. Наряду с новациями искусство, следуя пристрастиям художников, зрителей, читателей, слушателей, проводит своеобразный отбор наиболее универсальных форм, ценных по целому ряду параметров емкость, концентрированность, изящество, отточенность. Содержание и форма произведения искусства.

Тема 7. Замысел произведения и его творческое воплощение

Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Особенности художественного образа. Общее и неповторимо-индивидуальное в произведении. Проблема традиций и канона в искусстве. Каноничность древнеегипетского искусства. Византийский и древнерусский канон. Проблема новаторства в искусстве. Синтез традиционализма и новаторства. Анализ произведений с точки зрения общего и неповторимо-индивидуального. Выразительные средства живописи: последовательность выполнения тематической композиции, эскизы, этюды, рисунки, наброски. Три изобразительно-выразительные средства графики: линия, штрих и тон. Выразительные средства скульптуры: объёмы формы трёхмерного пространства

Выразительные средства архитектуры Архитектура как вид искусства. Понятие «художественная архитектура». Художественный образ в архитектуре. Художественный язык архитектуры: понятие о средствах художественной выразительности линия, плоскость, пространство, масса, ритм (аритмия), симметрия (асимметрия). Канонические и символические элементы в архитектуре. Понятие о плане здания, экстерьер, интерьер. Стиль в архитектуре.

К выразительным средствам кинематографа относят планы, переходы между планами, кадрами и эпизодами, точка расположения камеры, с помощью которой идет съемка, траектория ее движения, организация времени, монтаж кадров и планировка пространства. Выразительные средства театра и актерского искусства: актёрское действие, слово, голос, движение, пластика, мимика, жест. Вспомогательными выразительными средствами являются грим, парик, наклейки, костюм, которые подчеркивают и дополняют по

смежности или контрасту образ. К выразительным средствам театра относятся: музыка, свет, грим, мизансцена.

Тема 8. Направления искусствоведческого анализа

Суть и задачи искусствоведческого анализа. Разные аспекты оценки художественных произведений – общественно-политический, нравственный, специальный. Различие компонентов эстетической оценки для видов художественного творчества. Театральный спектакль: литературная его основа, режиссура, художественное, музыкальное оформление, работа актеров. Живописное полотно: сюжет, тема, композиция, ракурс, техника исполнения. Показ второстепенных аспектов при анализе произведения: пересказ, цитирование художественного произведения, демонстрация отрывка из него, показ реакции на данное произведение читателей, слушателей, зрителей, сообщение мнения экспертов по данному виду искусства.

Тема 9. Виды искусств и их классификация

Первичная форма искусства – синкретический (нерасчлененный) комплекс творческой деятельности. Виды искусства – исторически сложившиеся формы художественного отражения мира, использующие для построения образа особые средства – звук, цвет, телодвижение, слово и т.д. Особые разновидности видов искусства – роды и жанры, которые вместе обеспечивают многообразие художественного отношения человека к миру. Литература. Музыка. Танец. Архитектура. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Театр. Цирк. Кино. Фотография. Эстрада. Разделение видов искусства: по количеству использованных средств – простые (живопись, скульптура, поэзия, музыка) и сложные, или синтетические (балет, театр, кино); по соотношению произведения искусства и реальности – изобразительные, изображающие действительность, копируя ее, (реалистическая живопись, скульптура, фотография), и выразительные, где фантазия и воображение художника творят новую действительность (орнамент, музыка); по отношению к пространству и времени – пространственные (изобразительное искусство, скульптура, архитектура), временные (литература, музыка) и пространственно-временные (театр, кино); по времени возникновения – традиционные (поэзия, танец, музыка) и новые (фотография, кино, телевидение, видео), обычно использующие для построения образа достаточно сложные технические средства; по степени применимости в быту – прикладные (декоративно-прикладное искусство) и изящные (музыка, танец).

Тема 10. Описание и анализ произведений изобразительного искусства

Художественно-выразительные средства живописи: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст, колорит, форма, композиция, фактура.

Тема 11. Анализ живописи

Монументальная живопись. Художественный язык живописи. Понятие живописи. Средства художественной выразительности: художественное пространство, композиция, колорит, ритм, характер красочного мазка. Материалы и техники живописи: масло, темпера, гуашь, акварель, смешанная техника и др. Живопись станковая и монументальная. Разновидности монументальной живописи: фреска, мозаика, витраж и др. Жанры живописи: портрет, пейзаж, бытовой жанр, натюрморт, анималистика, исторический и др.

Описание произведений живописи. Определение базовых параметров произведения: автор, дата создания, размер картины, формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал. Техника (темпера, масло, акварель и т. д.) и на какой основе (дерево, холст и т. д.) выполнена картина и др.

Тема 12. Особенности восприятия и анализа графического произведения

Художественный язык графики. Графика как вид изобразительного искусства. Основные средства художественной выразительности графики: линия, штрих, пятно и др. Рисунок линейный и светотеневой. Гравюра, виды гравюры: ксилография, литография, линогравюра, офорт, монотипия, акватинта и др. Станковая графика. Книжная графика. Искусство плаката, афиши. Прикладная графика. Описание произведений графики. Определение базовых параметров произведения: автор, дата создания, размер листа,

формат, техника. Композиция в изобразительной графике – расположение всех предметов, элементов и частей произведения в определенной системе и последовательности для лучшего раскрытия художественного образа. Композицию представляют в круге, в квадрате, овале, в прямоугольнике.

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

Художественный язык скульптуры. Собственные параметры скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Анализ скульптуры – объём, пространство, их взаимодействие. Материалы скульптуры. Виды скульптуры. Жанры скульптуры.

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

Роспись по дереву, металлу и др. Вышивка. Ковроткачество. Ювелирное искусство. Резьба по дереву, кости. Керамика. Художественные лаки и др. Вид декоративно-прикладного искусства. Материал. Особенности его обработки. Размеры. Назначение. Характеристика цвета, фактуры. Степень соотношения утилитарной и художественно – эстетической функций предмета.

Тема 15. Описание и анализ памятников архитектуры

Единство архитектурной формы и стенописи. Принцип взаимосвязи архитектурной формы и выразительных возможностей техник монументальной живописи. Конструктивные особенности современной архитектуры и выразительные особенности витража.

Тема 16. Анализ произведений фотографического искусства

Тема 17. Анализ музыкальных текстов

Анализ музыкальных текстов. План анализа музыкального текста. Самостоятельность произведения или часть более крупного; границы периода, количество тактов; тип периода (повторного или неповторного строения, единого строения или сложный); структура периода (квадратный, неквадратный, с увеличением размеров – расширением, дополнением или с уменьшением – усечением); масштабно-тематическая структура периода (периодичность, две периодичности, суммирование, дробление, дробление с замыканием); тип изложения музыкального материала (экспозиционный, серединный, заключительный); ладо-гармоническое строение периода (соотношение начала и каденционных оборотов каждого предложения); образная характеристика произведения и средства выразительности, применяемые автором (мелодия, гармония, штрихи, динамика и т.д.); кульминация и её местоположение; приёмы изложения, фактура; исполнительские особенности.

Средства музыкальной выразительности. Пространственно-временные соотношения в музыкальном произведении. Элементы музыкального языка: звуковысотные (мелодия, гармония, лад, тональность, регистр, тембр); метроритмические (темп, ритм, агогика). Жанр и стиль как особые выразительные средства в музыке. Цельность и дискретность музыкальной формы. Цезура, ее главные признаки. Музыкальное построение. Мотив как наименьшая структурная единица. Мотивы ямбические и хореические; предпосылки их выразительных возможностей. Пропорциональность частей формы. Функции частей в музыкальной форме. Типы изложения музыкального материала. Принципы развития музыкальной формы. Закон соотношения типов изложения, принципов развития и функций частей. Музыкальная фактура и ее значение в форме. Формы полифонические и гомофонные. Масштабно-тематические структуры Мотив и фраза. Мотивно-тематическое масштабное развитие. Основные структуры: периодичность и группы периодичностей; суммирование и прогрессирующее суммирование; дробление с последующим суммированием (замыканием). Симметрия на уровне мотивного развития.

Тема 18. Анализ литературного текста

Система персонажей (соотношение центрального или нескольких центральных персонажей с фоновыми или выполняющими определенные сюжетные функции; аналогии и контрасты, параллелизм или взаимодополнительность характеров или жизненных позиций персонажей). Система эпизодов (условное расчленение текста на малые фрагменты во всех без исключения случаях словесно обозначенного – большого или малого – разрыва во времени, переноса в пространстве и изменения состава действующих лиц). Система объектной детализации (внимание к частным подробностям словесного изображения воображенной жизни; рассмотрение фраз текста как определенным образом упорядоченных «кадров внутреннего зрения»; обнаружение повторов некоторых деталей, создающих «мотивную структуру» данного текста). Композиционная организация текста (структурная смыслообразность членения на главы; принципиальная значимость моментов, вынесенных в начало и конец текста, значимость заглавия, если есть, эпитафия; соотношение композиционных форм организации текста: повествования или сказа, описания с диалоговыми репликами и рассуждениями; композиционная роль, если есть, «текста в тексте», – например, письма или дневника героя, иного документа).

Схема анализа лирической поэзии. Лирическая ситуация стихотворения (исходная позиция лирического героя в мире; смена ситуаций как система эпизодов). Композиционная организация текста (строфическая организация текста как смысловая упорядоченность поэтического высказывания). Система объектных деталей. Речевой строй стихотворения (стилистическая тональность; «внестилевые слова»). Ритмико-ассонансная схема стихотворения (обозначение ударных слогов буквами, соответствующими гласной фонеме слога, безударных – прочерками, «ритмический рисунок», метр (четырёхстопным ямбом, пятистопным хореем и т.п.); смысловая динамика строф «ритмические курсивы» (строки необычного ритмического рисунка), переключки строк с одинаковым ритмическим рисунком, совпадения или несовпадения ритмических рядов (строк) с рядами синтаксическими).

Тема 19. Хореография

Истоки танца. Анализ музыкально-хореографического образа

Тема 20. Особенности театральной аналитики.

Истоки театрального искусства. Синтетичность театрального искусства. Памятники театрального искусства.

Тема 21. Семиотика кино и проблемы киноэстетики

Анализ истории фильма. Первая часть анализа. История появления. Режиссерская задумка. Работа со сценаристом и оператором. Анализ характеров героев. Насыщенность фильма персонажами. Характеристика главных персонажей (детали персонификации). Характеристика второстепенных персонажей (их функции по отношению к главным персонажам, к действию фильма). Работа актеров над ролью. Анализ актерской игры. Анализ фильма как отражение субъективности режиссера. Художественное кино как самостоятельное художественное произведение. Авторская, т.е. режиссерская позиция (чаще всего она проявляется в его интервью, можно ее обнаружить в интервью, воспоминаниях, статьях участников создания кино). Влияние реальных событий в его личной и социальной жизни на фильм. Отражение внутреннего мира режиссера. Художественно-музыкальное оформление фильма. Дополнительные характеристики фильма. Операторская работа. Визуальные приемы. Музыкальное сопровождение. Отношение кинокритики и зрителей. Анализ «ядра сюжета». Устройство фильма, фильм как произведение искусства. Виды и жанры кинематографа. Виды кинематографа: Документальное кино (хроникальное) – запечатление реальности. Основатели – братья Люмьер. Художественное кино: инсценировка реальных событий. Основатель – Жорж Мельес. Мультипликационное кино (анимация). Один из основателей мировой мультипликации – Владислав Старевич. Научно-популярное кино: популяризация науки. Учебное кино: непосредственно, обучение. Жанры художественного кино и мультипликации. Трагедия – конфликт главного героя с обществом или с отдельными людьми (обязательное завершение – смерть главных героев). Драма – промежуточный жанр между высоким и низким жанрами.

(заканчивается трагически или счастливо). Комедия – кафедра, с которой бичуются недостатки и искореняются пороки. Комедия бывает лирической, сатирической, трагической, пародийной и эксцентрической. Гег – физическое или словесное действие, построенное по принципу антилогии. Трюк – физическое действие, выполняемое при помощи приспособлений и механизмов. Маска – имидж, то, что запоминается; создается с помощью костюма или его детали, физических отклонений. Вестерн – противостояние добра и зла (шериф – индеец, ковбой – мексиканец). Обязательно присутствие дамы (блондинки). Отрицательная героиня – брюнетка (латиноамериканка). Обязательны погони. Мелодрама – эмоциональное восприятие, наличие главного героя и героини, негодяя. Обязателен хороший конец. Саспиенс – переживание. Детектив – интересно, что было. Приключение – интересно, что будет. Фантастика – заглядывает в будущее (основоположник – Жорж Мельес). Сказки (Александр Роу). Action (экшн) – боевики, фильмы-катастрофы. Выразительные средства кинематографа. Киноискусство синтетично: от фотографии – свет, от живописи – композицию, от литературы – сценарий, от балета – пластичность. Кадр – это одно деление на киноплёнке или пространство ограниченное рамками экрана. План – это масштаб изображения на экране (общий, средний, крупный, сверхкрупный). Ракурс – угол «зрения» камеры (верхний, нижний, прямой). Монтаж – механическое или логическое соединение кадров (параллельный, перекрёстный, ассоциативный). Панорамирование, затемнение, двойная экспозиция.

Тема 22. Анализ памятников искусства национальных религий

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

Тема 23. Памятники искусства мировой религии буддизма

Истоки этико-философского учения буддизма. Памятники архитектуры. Памятники декоративно-прикладного искусства буддизма. Живописные памятники искусства.

Тема 24. Памятники культового искусства христианства

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

Тема 25. Памятники культового искусства ислама

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

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

Наступление новой визуальной эпохи (вторая половина XX века) смещение современных способов восприятия от вербальных в сторону визуальных, образных. Множество визуальных образов, вплетены в повседневность, восприятие окружающего мира становится все более опосредованным его изображениями. Визуальные образы конструируют и формируют постижение мира, визуальная восприимчивость заменяет и дополняет восприимчивость текстовую. В процессе восприятия окружающая среда современности постоянно меняется и бесконечно заменяется изображениями, причем многое из того, что человек видит, уже подготовлено образами, полученными нашим сознанием через медийную сферу. Массовость изображения в современной культуре приводит к тому, что мы наблюдаем окружающую действительность через призму образных стереотипов.

Ги Дебора: современное общество – это «общество спектакля», которое «не является зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является зрительским», где присутствует тотальное засилье образов, которые можно понимать и истолковывать в условиях их нового функционирования в качестве полноправных товаров.

В этом аспекте роль театрального искусства представляется нам особенно значимой, поскольку театр посредством визуализации образов призывает к интеллектуальному и эмоциональному восприятию и сопереживанию. Театр является пограничной зоной между словом и образом, где одно не существует без другого, дополняя друг друга эмоционально и интеллектуально.

Во все исторические эпохи театр решал для себя ключевой вопрос о соотношении *внутреннего* и *внешнего* – содержания и его визуального воплощения. Слово всегда спорило со сценическим решением, поэзия – с музыкой, литературный персонаж – с индивидуальностью актёра. Равновесие достигалось с большим трудом. Преимущественно та или другая составляющая театрального искусства выходила на передний план, что приводило в возмущение идеологов конкурирующей стороны.

Театр (*греч.* Θέατρον – «место для зрелищ», затем – «зрелище», от θεάομαι – «смотрю», «вижу») родился из культуры ритуальных празднеств. Как замечает В. Н. Дмитриевский, принципиальная установка театра на ансамбль «объясняет, почему античный и народный театр, хранящий живые связи с ритуалом, сохраняет для сцены наших дней значение художественного идеала». Колыбелью европейского театрального искусства является театр Античности.

Тема 27. Итоговая лекция

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

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

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 научным материалом, предусматривающая изучение предшествующего материала;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литератур и электронных источников информации по подготовке к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы и подготовка практических заданий;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

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. Дайте определение понятию «памятник».
2. Выделите функции искусства.
3. Определите место дисциплины «Анализ памятников искусства» в системе искусствоведения
4. Систематизировать и закрепить знания по теме.
5. Темы творческих работ:
 - Определите место предмета изучения памятников искусства в системе искусствознания.
 - Проследите взаимоотношение субъективного и объективного в художественном анализе.

Литература: [1; 2; 3, 4.]

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. В чём заключается историческая динамика художественного образа произведений в индивидуальном и коллективном восприятии?
2. Выделите типы художественного мышления.
3. Дайте анализ ключевому образу произведения.
4. Систематизировать и закрепить знания по теме.
5. 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, балетный 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, арабески.

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](#)].

7.2.ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Восприятие произведения искусства как процесс сотворчества.
2. Разнообразие подходов к изучению искусства.
3. Виды и характеристики памятников искусства. Атрибуция памятников.
4. Правовое обеспечение экспертно-аналитической деятельности.
5. Понятие художественной формы.
6. Проблема единства формы и содержания.
7. Виды искусств и их классификация.
8. Декоративно-прикладное искусство: проблемы анализа и интерпретации.
9. Единство архитектурной композиции и средства ее достижения.
10. Художественные средства архитектуры.
11. Проблема эмоционального языка направлений в комбинации архитектурных плоскостей и масс.
12. Основные критерии анализа архитектуры.
13. Художественные средства живописи.
14. Приемы создания иллюзии пространственной глубины, объема.
15. Роль колорита в картине.
16. Основные критерии в интерпретации и анализе живописи.
17. Подходы к анализу произведения живописи.
18. Специфика средств создания художественного образа в искусстве графики.
19. Экспрессия произведения графики и средства ее передачи.
20. Жанры графики.
21. Анализ произведений фотографического искусства.
22. Анализ музыкальных текстов.
23. Анализ литературного текста.
24. Анализ хореографии.
25. Особенности театральной аналитики.
26. Семиотика кино и проблемы киноэстетики.
27. Анализ памятников искусства национальных религий.
28. Памятники искусства мировой религии буддизма.
29. Памятники культового искусства христианства.
30. Памятники культового искусства ислама.
31. Визуальный поворот в культуре и проблема интерпретации визуального текста.

7.3.ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Восприятие произведения искусства, как процесс сотворчества.
2. Разнообразие подходов к изучению искусства.
3. Виды и характеристики памятников.
4. Правовое обеспечение экспертно-аналитической деятельности.
5. Понятие художественной формы.
6. Проблема единства формы и содержания.
7. Атрибуция памятников.
8. Декоративно-прикладное искусство: проблемы анализа и интерпретации.
9. Единство архитектурной композиции и средства ее достижения.
10. Художественные средства архитектуры.
11. Проблема эмоционального языка направлений в комбинации архитектурных плоскостей и масс.
12. Основные критерии анализа архитектуры.
13. Художественные средства живописи.
14. Приемы создания иллюзии пространственной глубины, объема.
15. Роль колорита в картине.
16. Основные критерии в интерпретации и анализе живописи.
17. Подходы к анализу произведения живописи.
18. Специфика средств создания художественного образа в искусстве графики.
19. Экспрессия произведения графики и средства ее передачи.
20. Жанры графики.

7.4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения.

Требования к выполнению контрольной работы:

Работа делается в тетради на 18 листов или на 10-15 листах формата А-4.

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

Вариант № 2.

1. Искусствоведческий анализ
2. Суть и задачи искусствоведческого анализа.
3. 3.Методика анализа памятников искусства.

Вариант № 3.

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

Вариант № 4.

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

Вариант № 5.

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

Вариант № 6.

1. Понятие художественной формы и содержания.
2. Художественная форма как носитель эстетической информации.
3. Зарождение формального метода.

Вариант № 7.

1. Замысел произведения и его творческое воплощение
2. Понятие о средствах художественной выразительности
3. Общее и неповторимо-индивидуальное в произведении

Вариант № 8.

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

Вариант № 9.

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).

Вариант № 10.

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

Вариант № 11.

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

Вариант № 12.

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

Вариант № 13.

1. Художественный язык скульптуры.
2. Описание и анализ произведений скульптуры: монументальной, декоративной, станковой.
3. Виды скульптурных памятников.

Вариант № 14.

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

Вариант № 15.

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

Вариант № 16.

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

Вариант № 17.

1. Анализ музыкальных текстов
2. Место произведения (жанра) в творчестве композитора
3. Средства музыкальной выразительности

Вариант № 18.

1. Жанры литературы: структурные, тематические, функциональные.
2. Анализ литературного текста.
3. Схема анализа эпической прозы.

Вариант № 19.

1. История развития хореографии.
2. Истоки танца.
3. Анализ музыкально-хореографического образа.

Вариант № 20.

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

Вариант № 21.

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).

Вариант № 22.

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.

Вариант № 23

1. Памятники архитектуры буддизма.
2. Памятники декоративно-прикладного искусства буддизма.
3. Живописные памятники искусства.

Вариант № 24

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

Вариант № 25.

1. Памятники культового искусства ислама
2. Изображение невидимого мира в художественных произведениях.
3. Художественное оформление основной книги мусульман «Корана».

Вариант № 26.

1. Визуальный поворот в культуре и проблема интерпретации визуального текста
2. Визуализация в культуре.
3. Визуализация в театральном искусстве.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ.

При реализации программы дисциплины «Анализ памятников искусства» применяются образовательные технологии, отвечающие современному подходу к образованию. Особенностью дисциплины, целью которой является овладение студентом широким спектром знаний и умений, является сочетание визуального и текстового, описательного и аналитического подходов. Проблемы взаимодействия текста и изображения, сочетание искусствоведческих, критических, аналитических, филологических и исторических аспектов при интерпретации памятников искусства обуславливают применение следующих образовательных методов.

Лекционный курс - лекции с использованием ПК и компьютерного проектора проходят в сопровождении иллюстративного материала в форме визуальной презентации, используются также лекции-визуализации, проблемные лекции и лекции-дискуссии.

Семинарские занятия – проводятся с использованием ПК и компьютерного проектора, позволяют студентам активно осваивать теоретический материал, изложенный на лекциях, изучить литературу по предложенной проблеме, приобрести навыки изучения источников, предполагают развернутую беседу по плану, подготовку студентами самостоятельных докладов-презентаций по темам с последующим обсуждением и выводами.

Дискуссия позволяет активизировать когнитивную деятельность студентов, развить навыки анализа и аргументации, дает студенту возможность оценить собственную компетентность и способность использовать ее в межличностных отношениях, актуализировать полученные знания.

Участие в научных студенческих конференциях развивает навыки исследовательской работы, умение формулировать проблему и искать пути ее решения, развить аналитические способности, познакомиться с расширенным кругом научной литературы, уметь применять исследовательские методы, с которыми студенты познакомились в ходе учебных занятий.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Хорошо (4)		Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Удовлетворительно (3)		Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Неудовлетворительно (2)	не зачтено	Неисполнение студентом ни одного из вышеперечисленных требований. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Айсманн К. Цифровая фотография. — СПб. : ООО "ДиаСофтЮП", 2005. — 640 с.](#)
2. [Античность в европейской живописи XV-начала XX веков. — М. : Советский художник, 1984. — 161 с. : ил.](#)
3. [Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. — М. : Российский гос. гуманитар. — 1999.- 171 с.](#)
4. [Берестовская Д. С. Культурология. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. — 392 с.](#)
5. [Беньямин В. Краткая история фотографии. — б. м. : ООО "АдМаргинем Пресс", 2013.—114с.](#)
6. [Дагдьян К. Т. Декоративная композиция. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 312 с.](#)
7. [Ильина Т. В.История искусств Отечественное искусство. — М. : Высшая школа, 2007. — 407 с](#)
8. [Ильина Т. В.История искусств. Западноевропейское искусство. — М. : Высшая школа, 2002. — 368 с](#)
9. [Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.](#)
10. [История русского искусства. — М. : Изобр. искусство, 1987. — 396 с.](#)
11. [Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / М. Н. Ким. — СПб. : Питер, 2011. — 400 с.](#)
12. [Мировая художественная культура. XX век. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с. :Азбука-классика, 2005. — 368 с. : ил.](#)
13. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.](#)
14. [Музыка и телевидение. — М. : Советский композитор, 1978. — 255 с.](#)
15. [Онеггер А.О музыкальном искусстве. — Л. : Музыка, 1979. — 264 с.](#)
16. [Разаков В. Х. Художественная культура XX века. — Волгоград : Изд-воВолгоградскогогос. ун-та, 1999. — 140 с.](#)
17. [Русский драматический театр. — М. : Просвещение, 1976. — 382 с.](#)
18. [Уварова Е. Д.Эстрадный театр. — М. : Искусство, 1983. — 320 с..](#)
19. [Фомин А. В.Общий курс фотографии. — М. : Легпромбытиздат, 1987. — 256 с.](#)
20. [Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво. — М. : Радуга, 1999. — 128 с.](#)
21. [Ядловский А. И.Цифровое фото. Полный курс / А. Н. Ядловский. — М. : АСТ, 2005. — 304 с](#)
22. [Цветовая гармония интерьера. — \[б. м.\] : Ниола 21-й век. — 124 с.](#)
23. [Элементы дизайна. Развитиедизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма.—М.:ОООМагма",2004.—522с.](#)

Дополнительная литература:

1. [Алянский Ю. Театральные легенды. - М. : Всероссийское театральное общество, 1973. — 304 с.](#)

2. Анализ. Концепции. Критика. — Л. : Музыка, 1977. — 189 с.
 3. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и понятий.—СПб.:Лань,2011.—624с.
 4. Античные мифы в мировом искусстве. — СПб.; Ростов н/Д : Кристалл; Феникс, 2003. — 96 с.
 5. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. - М. : Махаон, 2007. — 512 с
 6. Борзова Е. П. История мировой культуры. — СПб. : Лань, 2007. — 672 с.
 7. Галерея искусств. — К. : София-А, 2008. — 31 с.
 8. Гривнина А.С. Искусство XVII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1964. — 85 с.
 9. Гривнина А.С.Искусство XVIII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1963. — 72 с.
 10. Горяинова О.В. Аппликация на ткани. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 187 с.
 11. Гофман А. Б. Мода и люди. — СПб. : Питер, 2004. — 208 с.
 12. Встречи с прошлым. — М. : Советская Россия, 1970. — 382 с.
 13. Егоров В. В.Телевидение: страницы истории. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с
-
14. Ермилов А.Живой репортаж. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 112 с.
 15. Зверева Н. В.Прямой эфир: В кадре и за кадром. — М. : Альпина-нон-фикшн, 2012. — 239 с.
 16. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. — М. : Юрайт, 2010. — 473 с.
 17. История зарубежного искусства. — М. : Изобраз. искусство, 1983. — 488 с.
 18. История искусств зарубежных стран. — М. : Академия художеств СССР, 1962. — 399 с.
 19. История искусств зарубежных стран: первобытное общество. Древний Восток. Античность. — М. : Изобраз. искусство, 1981. — 384 с. : ил.
 20. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков. — М. : Изобраз. искусство, 1988. — 512 с.
 21. Кино. — М. : Сов. энциклопедия, 1987. — 640 с.
 22. Колпинский Ю. Д. Древняя Греция: образ человека в искусстве. — М. : Искусство, 1939. — 113
 23. Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с
 24. Кемарская И. Н.Телевизионный редактор. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 191 с.
 25. 90-е. Кино, которое мы потеряли. — М. : Зебра Е, 2007. — 256 с. : ил., 16 с.
 26. Коляда М. Г. Удивительные факты из истории литературы и искусства. — Донецк:БАО,2007.—320с.
 27. Любимов Л. Д.Искусство Западной Европы. – М. : АСТ; Астрель, 2003. – 140 с.
 28. Леонтьева Г. К. Питомцы муз. Книга о русских зодчих, ваятелях и живописцах первой половины 19 века. — Л. : Искусство, 1968. — 158 с.
 29. Любимый цирк. — М. : Искусство, 1974. — 352 с. Мир фотографии. — М. : Планета, 1989. — 239 с.
 30. Музыка и жизнь. — М. : Сов. композитор, 1973. — 253 с.
 31. Музыка и поэзия. — М. : Музыка, 1986. — 63 с. Музыка наших дней. — М. : Аванта+, 2002. — 432 с.
 32. Музыка советского цирка. — М. : Сов. композитор, 1982. — 295 с.
 33. Ниссельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. — М. : Искусство, 1964. — 194 с.
 34. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — М. : Сов. художник, 1989. — 452 с.

35. 500 фильмов, изменивших мир. — М. : Новости, 2006. — 431 с.
36. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. — СПб : А
37. Фриман М. Свет и освещение в цифровой фотографии. — М. : Добрая книга, 2012.—224с.
38. Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства. — Ростов н/Д : Феникс, 2009.—239с.
39. Цирк : Маленькая энциклопедия. — М. : Советская энциклопедия, 1979. — 448 с.
40. Ширман Р. Алхимия режиссуры.—С.71-76.
-
41. Шмаль А.Н. Актер Теург как человек, в котором творит бог. — С.172-180
42. Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи. — М. : АСТ; Астрель, 2010.—304с.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.