

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Цикловая комиссия «Живопись и композиция»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МДК 01.01.02 АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы – среднее профессиональное образование

Специальность (вид): 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись

Статус дисциплины – дисциплина профессионального модуля

Учебный план 2021 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная										
Курс	Семестр	Всего часов	Всего аудиторных час.	групповые	мелкогрупповые	Практические	индивидуальные	Курсовые работы	Самост. работа, час..	Форма контроля
3	5	48	32		32	32			16	-
3	6	54	36		36	36			18	диф. зачет
Всего		102	68		68	68			34	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ГОС СПО. Программу разработала К.А.Федоренко, преподаватель ЦК «Живопись и композиция» ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»

Рассмотрено на заседании ЦК «Живопись и композиция» (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. Матусовского»)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Анализ произведений изобразительного искусства» является частью П.00 Профессиональный учебный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули, ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, МДК.01.01. Композиция и анализ произведений изобразительного искусства и адресована студентам 3 курса специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется цикловой комиссией «Живопись и композиция».

Программой дисциплины предусмотрены практические мелкогрупповые занятия – 68 часов, самостоятельная работа - 34 часа.

Формы контроля – дифференцированный зачет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

– формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых для грамотного постижения и анализа произведений искусства, развитие эстетических способностей и эстетического вкуса студентов.

Задачи:

- овладеть навыками использования художественных произведений в учебно-воспитательном процессе;
- овладеть комплексом знаний необходимых для анализа произведений изобразительного искусства;
- навыками приобретения, представления и передачи информации о феноменах культуры и искусства, историко-культурных и художественных ценностях и достижениях;
- навыками использования эстетических знаний в профессиональной деятельности;
- привить профессиональные качества (внимательность, аккуратность, осмысленное отношение к выполняемой работе);
- использовать полученные знания и навыки в внеучебной деятельности;
- воспитание личности, способной в будущем работать по специальности и т. д.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия;
- основные технические разновидности, функции и возможности живописи;
- опыт классического художественного наследия и современной художественной практики;
- принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

- технически умело выполнять эскиз;
- находить новые живописно-пластические решения для каждой творческой задачи.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ГОС СПО

Дисциплина «Анализ произведений изобразительного искусства» является частью П.00 Профессиональный учебный цикл, ПМ.00 Профессиональные модули, ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность, МДК.01.01.02 Анализ произведений изобразительного искусства по специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись.

Полноценная подготовка художника- живописца, преподавателя, осуществляется в процессе изучения всех дисциплин учебного плана. Опираясь на общеобразовательную, эстетическую и живописную подготовку, курс «Анализ произведений изобразительного

искусства» ставит целью воспитать необходимый комплекс умений и навыков у будущих художников - живописцев, преподавателей.

Данная дисциплина изучается на 3 курсе.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС СПО специальности 54.02.05 Живопись (по видам): станковая живопись.

Общекультурные компетенции (ОК):

Код компетенции	Содержание компетенции
ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Профессиональные компетенции (ПК):

Код компетенции	Содержание компетенции
ПК 1.2.	Применять знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3.	Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел, тема	Количество часов					
	Очная форма					
	всего	в том числе				
		Групповые	Мелкогрупповые	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Производство искусства и его структура в контексте культуры. Принципы описания и анализа живописи.						
Тема 1.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.	5		4			1
Тема 1.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.	5		4			1
Тема 1.3. Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.	5		4			1
Тема 1.4. Диалогичность как особенность современных форм искусства.	5		4			1
Тема 1.5. Жанры живописи, особенности, история формирования, современное состояние.	6		4			2
Тема 1.6. Живопись как искусство цветовосприятия.	5		3			2
Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи.	5		3			2
Тема 1.8. Творческий метод живописца в контексте истории.	4		2			2
Тема 1.9. Принципы описания и анализа монументальной живописи.	4		2			2
Тема 1.10. Принципы описания и анализа станковой живописи.	4		2			2
Всего по модулю:	48		32			16
Раздел 2. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства.						
Тема 2.1. Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.	4		3			1
Тема 2.2. Жанры скульптуры, особенности, история формирования, современное состояние.	4		3			1
Тема 2.3. Творческий метод скульптора в контексте истории.	3		2			1
Тема 2.4. Принципы описания и анализа монументальной и станковой скульптуры.	4		3			1
Тема 2.5. Графика, как искусство знаково-информационного восприятия мира.	5		3			2

Тема 2.6. Творческий метод графика в контексте истории.	3		2		1
Тема 2.7. Принципы описания и анализа книжной графики.	4		3		1
Тема 2.8. Принципы описания и анализа станковой графики.	4		3		1
Тема 2.9. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры).	4		2		2
Тема 2.10. Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства).	3		2		1
Тема 2.11. Утилитарная и художественная функции архитектуры.	3		2		1
Тема 2.12. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания.	3		2		1
Тема 2.13. Интеграция различных видов искусства в учебном процессе.	3		2		1
Тема 2.14. Интерпретация известных произведений изобразительного искусства как творческий метод.	4		2		2
Тема 2.15. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.	3		2		1
Всего по модулю:	54		36		18
Всего часов:	833		556		277

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Производство искусства и его структура в контексте культуры. Принципы описания и анализа живописи.

Тема 1.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.

Вступительная беседа о предмете «Анализ произведений изобразительного искусства». Цель и задачи курса композиции, содержание предмета, его значение в процессе обучения.

Искусство изобразительное – специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры. Термин «изобразительное искусство», соответствующий немецкому bildende Kunst, вытеснил употреблявшийся ранее менее определенный «пластические искусства» (фр. arts plastiques), в русском языке соотносимый также с архитектурой и танцем.

Изобразительное искусство с момента его становления в верхнем палеолите около 30 тысячелетий назад неоднократно претерпевает глубокие структурные изменения. Начало дописьменного периода – самого продолжительного цикла в истории изобразительного искусства – отмечено появлением знаковых, схематических и миметических (натуралистических) живописных и скульптурных образов – дописьменных форм искусства.

Тема 1.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.

Художественное пространство - пространство произведения искусства, совокупность тех его свойств, которые придают ему внутреннее единство и завершенность и наделяют его характером эстетического. Понятие «художественное пространство», играющее центральную

роль в современной эстетике, сложилось только в 20 в., хотя обозначаемая им проблематика обсуждается в философии искусства еще с античности. В Новое время Художественное пространство. Обычно отождествлялось с изображенным художником пространством мира: пространство картины или гравюры, пространство пластического образа, пространство сцены и т.п. истолковывалось как отображение реального, физического пространства. Художественное пространство является интегральной характеристикой художественного произведения. Конкретное решение проблемы пространства налагает отпечаток на все используемые художником изобразительные средства и представляет собой один из ключевых признаков стиля художественного. Особенно выразительно это проявляется в живописи, применительно к которой понятие художественное пространство проанализировано наиболее полно: проблема художественного пространства включает в себя не только цвет, свет, линию живописного изображения, его глубину и дробность, но и динамику, символизм, отношение к канону и т.д.

Существенный вклад в осмысление проблемы художественного пространства внесли О. Шпенглер, П.А. Флоренский, Х. Ортега-и-Гасет, М. Хайдеггер, М. Мерло-Лонти и др.

Тема 1.3. Принципы соотнесения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.

Искусство — это особый вид формотворческой деятельности человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями. В этом смысле искусство понимается как творческая деятельность, направленная на создание художественных произведений, шире — эстетически-выразительных форм.

Исторически искусство развивается как некая система конкретных видов деятельности, среди которых особо принято выделять литературу, музыку, архитектуру, живопись, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Их многообразие и различия фиксируются и классифицируются по критериям, выработанным эстетической теорией и искусствознанием: по способу отражения действительности (гносеологический критерий) — изобразительные, выразительные; по способу бытия художественного образа (онтологический критерий) — пространственные, временные, пространственно-временные; по способу восприятия (психологический критерий) — слуховые, зрительные и зрительно-слуховые.

В целом, искусство остаётся одной из наиболее важных форм трансляции и, значит, сохранения человеческого опыта.

Тема 1.4. Диалогичность как особенность современных форм искусства.

Каждый вид искусства существует самостоятельно, стремясь выявить и развить то, что составляет его неповторимую особенность, отличает от других видов, и в то же время стремится учесть и использовать их опыт.

Диалогичность эта та направленность в искусстве, которая достаточно четко обозначилась и нашла проявление в связи с интеграционными процессами, происходящими в современном искусстве. Диалог такого рода «общения» между музыкальным и изобразительным искусствами выражен в том, что искусства «учатся друг у друга» мысль, занимавшая одно из центральных мест в концепции Баухауза школы искусств и архитектуры. Стремление использовать выразительные средства, характерные для каждого отдельного вида искусства, но применяемые для обогащения содержания, расширения своих возможностей и границ, характерная тенденция в процессе взаимодействия искусств.

Музыкальное и изобразительное искусства противопоставляют как искусство выразительное и изобразительное, поскольку в основе музыки, как известно, лежит выражение, а в основе изобразительного искусства изображение. Выразительный материал изобразительного искусства и музыки (как и сами искусства) также различен, что отражается и в принадлежности к пространственному и временному виду искусства.

Тема 1.5. Жанры живописи, особенности, история формирования, современное состояние.

В зависимости от предмета изображения в XVII в. жанры делили на "высокий" (grand genre) и "низкий" жанр (petit genre). К "высокому" жанру относили исторический жанр: батальный, аллегорический, религиозный и мифологический; к "низким" - сцены из повседневной жизни: портрет, пейзаж, натюрморт, анимализм.

Став формой отображения жизни, жанры живописи не являются неизменными, они развиваются вместе с жизнью, меняясь по мере развития искусства. Некоторые жанры отмирают или обретают новый смысл (например ванитас, каприччо и ведута), возникают новые, обычно внутри ранее существовавших (например, внутри пейзажного жанра появились городской пейзаж, морской пейзаж и интерьер), а некоторые объединяются (сейчас ню, бытовой, исторический, мифологический, аллегорический, религиозный и батальный жанр чаще заменяется термином фигуратив).

Тема 1.6. Живопись как искусство цветовосприятия.

Восприятие цвета. Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года. Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок. Вы можете остановить свой выбор на нежных весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних тонах. В творческой работе придерживайтесь принципа цветовой гармонии, и ваши рисунки получатся действительно красивыми.

Наука о цвете возникла очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции ученый Аристотель пытался объяснить происхождение цвета и разные цветовые явления. Величайший итальянский художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» дает такие сведения о цвете, которые имеют большое практическое значение и для художников нашего времени. Художники, создавая полотна, используют знания о свойствах цвета и свои открытия в этой области, но порой восприятие цвета в картине зависит от неуловимых нюансов, которые трудно проанализировать. Например, можно сравнить красный цвет у Рембрандта, Рубенса и Тициана, чтобы прочувствовать его разное эмоциональное содержание.

Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи.

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года. Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок. Вы можете остановить свой выбор на нежных весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних тонах. В творческой работе придерживайтесь принципа цветовой гармонии, и ваши рисунки получатся действительно красивыми.

Наука о цвете возникла очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции ученый Аристотель пытался объяснить происхождение цвета и разные цветовые явления. В соответствии со своим статусом как одного из ведущих «визуальных» искусств живопись сильно зависит от цвета.

Воздействие цвета на зрительные ощущения зрителя чрезвычайно сильное, и даже один крошечный штрих ярко окрашенного пигмента в монохроматической картине может преобразовать работу.

Колорит раскрывает нам красочное богатство мира. Он помогает художнику передать настроение картины: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Живопись старых мастеров позволяет проследить развитие колорита в следующих основных этапах. Понятие колорита начинает складываться в конце XV века, достигает расцвета в эпоху барокко, обостряется у Констебля и особенно у импрессионистов.

Тема 1.8. Творческий метод живописца в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца.

Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей, направлений. Поэтому можно говорить о художественном методе реализма, романтизма, символизма и т.д.

Тема 1.9. Принципы описания и анализа монументальной живописи.

Живопись монументальная – род живописи, относящийся к монументальному искусству. К монументальной живописи относятся произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки, своды, реже – на полы, а также все виды росписей по штукатурке – это фреска (буон фреско, фреско а секко), энкаустика, темперная, масляная живопись (либо живопись на каком-то ином связующем), мозаика, написанные на холсте живописные панно, специально приспособленные для определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито, майолика и другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре.

По характеру содержания и образного строя различают произведения живописи, обладающие качествами монументальности, являющиеся важнейшей доминантой архитектурного ансамбля и монументально-декоративные росписи, лишь декорирующие поверхность стен, перекрытий, фасадов, которые как бы «растворяются» в архитектуре. Монументальную живопись называют также монументально-декоративной живописью, или живописным декором, что подчеркивает специальное декоративное назначение росписей. В зависимости от своей функции произведения монументальной живописи решаются в объемно-пространственном или плоскостно-декоративном ключе.

Тема 1.10. Принципы описания и анализа станковой живописи.

Станковая живопись - род живописи, произведения которого имеют самостоятельное значение и воспринимаются независимо от окружения. Основной формой станковой живописи издавна является картина, отделенная рамой от окружающей обстановки. В буквальном понимании — живопись, созданная на станке (мольберте). Произведение станковой живописи создаётся на нестационарной (в отличие от монументальной), и не утилитарной (в отличие от декоративной) основе (холсте, картоне, доске, бумаге, шёлке), и предполагает самостоятельное и не обусловленное окружением восприятие.

Предшественниками картины были почти не сохранившаяся древнегреческая станковая живопись на досках (пинакс), иногда на холсте, а также имевшие сакральное значение эллинистические и римские портреты (наиболее сохранившийся их вариант — погребальный фаюмский портрет). С античной традицией поначалу связаны христианские иконы — религиозная станковая живопись; однако в ходе развития живописи средних веков иконы объединяются в монументальные ансамбли алтарных преград, иконостасов и алтарей, получая смысловое и декоративное единство.

В XIV—XVI в. формируются относительно самостоятельные типы картин, долгое время еще связанные с ансамблем храмовых, дворцовых и домашних интерьеров. Лишь в XVII в. (особенно в Голландии) складываются и в конце XVIII—XIX в. окончательно вырабатываются нормы собственно станковой живописи.

Раздел 2. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства.

Тема 2.1. Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.

Скульптура – ваяние, пластика, вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную трехмерную форму и выполняются из твердых или пластичных материалов. Скульптура – пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах, которые запечатлеваются в материалах, способных передать жизненный облик явлений. Скульптура проявляет определенную близость к архитектуре: она также имеет дело с пространством и объемом, подчиняется законам тектоники и материальна по своей природе. Главными специфическими чертами скульптуры являются телесность, материальность, лаконизм и универсальность.

Материальность скульптуры обусловлена способностью человека осязать объем. Но высшей формой осязания в скульптуре, выводящей его на новый уровень восприятия, становится способность человека «зрительно осязать» воспринимаемую через скульптуру форму, когда глаз приобретает способность соотносить глубину и выпуклость разных поверхностей, подчиняя их смысловой целостности всего восприятия. Материальность скульптуры проявляется в конкретности материала, который обретая форму, перестает быть объективной реальностью для человека и становится материальным носителем художественной идеи.

Тема 2.2. Жанры скульптуры, особенности, история формирования, современное состояние.

Скульптура может быть изготовлена в любом жанре, самые распространенные жанры – фигуратив (портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический) и анималистический жанр. Существует два основных вида пластики: круглая скульптура (свободно размещающаяся в пространстве) и рельеф (объемные изображения располагаются на плоскости).

Станковая скульптура - вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. К станковой скульптуре относятся: бюст, скульптура малых форм, скульптурная группа, статуэтка, статуя, торс.

Монументальная скульптура - скульптура непосредственно связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая пространственные композиции, которые могут включать в себя архитектурные сооружения. К монументальной скульптуре относятся: мемориал, монумент, монументальная скульптура, статуя, стела, обелиск, ростральная колонна, триумфальная арка, триумфальные ворота, триумфальная колонна.

Тема 2.3. Творческий метод скульптора в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца.

Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей,

направлений. Поэтому можно говорить о художественном методе реализма, романтизма, символизма и т.д. Многообразие исторической жизни общества порождает и многообразие проявлений метода художественного, поэтому в одно и то же время могут существовать и различные методы художественные в зависимости от взгляда художника на задачи искусства.

Тема 2.4. Принципы описания и анализа монументальной и станковой скульптуры.

Скульптура может быть изготовлена в любом жанре, самые распространенные жанры – фигуратив (портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический) и анималистический жанр. Существует два основных вида пластики: круглая скульптура (свободно размещающуюся в пространстве) и рельеф (объемные изображения располагаются на плоскости).

Станковая скульптура - вид скульптуры, имеющий самостоятельное значение, рассчитанный на восприятие с близкого расстояния и не связанный с архитектурой и предметным окружением. Обычно размер станковой скульптуры приближен к натуральной величине. К станковой скульптуре относятся: бюст, скульптура малых форм, скульптурная группа, статуэтка, статуя, торс.

Монументальная скульптура - скульптура непосредственно связанная с архитектурной средой и отличающаяся крупными размерами и значительностью идей. Располагаясь в городской или природной среде, она организует архитектурный ансамбль, органично входит в естественный ландшафт, украшает площади, архитектурные комплексы, создавая пространственные композиции, которые могут включать в себя архитектурные сооружения. К монументальной скульптуре относятся: мемориал, монумент, монументальная скульптура, статуя, стела, обелиск, ростральная колонна, триумфальная арка, триумфальные ворота, триумфальная колонна.

Тема 2.5. Графика, как искусство знаково-информационного восприятия мира.

Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Термин «графика» происходит от греческого глагола «graphein», что означает скрести, царапать, писать, рисовать. Первоначально термин «графика» употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Новое значение он получил в конце 19 - начале 20 вв. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии и распространением каллиграфически четкого, контрастного линейного рисунка, наиболее удобного для фотомеханического воспроизведения в книге и журнале. Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежат линия, контраст черного и белого. Такое понимание графики в дальнейшем было расширено. Кроме контурной линии в графике используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (реже цветной или черной) поверхностью бумаги – основного материала графики. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Графика не исключает и применение цвета.

Тема 2.6. Творческий метод графика в контексте истории.

Понятие «художественный метод» появилось в эстетике в 20-х годах XX века. Под художественным методом понимается способ создания произведения искусства, который включает в себя образное мышление, творческий процесс, воображение, оценку, идейную установку, отображение и преобразование действительности, субъективный мир творца. Каждый художник в процессе творчества самостоятельно вырабатывает свой художественный метод, на который оказывает влияние система его эстетических, этических, религиозных, философских, политических убеждений. Если происходят серьезные изменения в этой системе, то преобразовывается и художественный метод автора. Примером может служить переход А.С. Пушкина от романтического метода к реалистическому или М.В. Нестерова от символизма к социалистическому реализму.

Художественный метод автора, складывающийся в конкретной социальной и культурной среде, тесно связан с методами других художников этого времени, той же идейно-эстетической ориентации, так как он (автор) выделяет общую структуру художественного метода, лежащую в основе целых художественных течений, стилей, направлений. Поэтому можно говорить о художественном методе реализма, романтизма, символизма и т.д. Многообразие исторической жизни общества порождает и многообразие проявлений метода художественного, поэтому в одно и то же время могут существовать и различные методы художественные в зависимости от взгляда художника на задачи искусства.

Творческий метод Дюрера.

Тема 2.7. Принципы описания и анализа книжной графики.

Книжная графика - один из видов графического искусства. Сюда относятся, в частности, книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки.

С рукописной книгой с древности и средних веков во многом связана история рисунка, а с печатной книгой — развитие гравюры и литографии. В древнем мире появился шрифт, также относимый к графике, поскольку сама по себе буква является графическим знаком. Отличительная особенность книжной графики. Обложка (переплет) как художественное решение покрытия книги. Главное назначение титульного листа. Оформление и иллюстрирование художественной литературы. Принципы разработки светотени, объемов и перспективы. Художник, средствами изобразительного искусства, воплощает идейно-художественный замысел, создает художественно-декоративный облик книги. Он должен не только знать шрифты и уметь использовать их, но также уметь их видоизменять, создавать новые – соответствующие его замыслу, стилю книги, характеру литературного произведения. Работая над иллюстрацией, художник должен четко представлять себе, как она будет сочетаться с полосой набора на соседней странице, каким будет разворот книги.

В настоящее время существуют различные виды литературы и различные типы книг, назначение и круг читателей которых определяет тираж, формат, степень и характер оформления. Художественная литература – самый большой раздел в книгоиздательстве, она тесно связана с изобразительным искусством, поэтому хорошо оформляется и иллюстрируется.

Тема 2.8. Принципы описания и анализа станковой графики.

Станковая графика - род изобразительных искусств, произведения которых носят самостоятельный характер и не имеют прямого декоративного или утилитарного назначения (в живописи — картины; в графике — эстампы, станковые рисунки и лубок). Название происходит от станка (мольберт, скульптурный станок), на котором создаются многие произведения. Станковая графика в зависимости от характера техники подразделяется на два типа: эстамп и рисунок. Эстамп - оттиск на бумаге. Основными формами бытования станковой графики являются музейные и выставочные коллекции и экспозиции.

Станковая графика - род искусства графики, произведения которого: самостоятельны по назначению и форме; не включены в ансамбли книги или альбома; не входят в контекст улицы или общественного интерьера; не имеют прикладного назначения.

Очень разнообразны материалы станковой графики. Остановимся на станковых работах, создаваемых такими широко распространенными материалами, как карандаш, тушь, черная акварель и другие. Эти работы нередко являются подготовительными упражнениями, вспомогательным материалом к какому-либо произведению (картине, эстампу, иллюстрации и т. д.). Они могут быть сделаны и с натуры и по представлению. Сюда относятся очень быстрые зарисовки, фиксирующие отдельные характерные черты натуры (наброски), более детальные рисунки или подробно проработанные, законченные вещи. Примером могут служить портретные рисунки художника Г. Гольбейна Младшего.

Тема 2.9. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры).

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни. Она определяется мировоззренческими позициями, идеалом художника. Поэтому, обращаясь к сходному жизненному материалу, художники разных эпох, стран, общественных позиций дают ему обычно разную интерпретацию. Это можно проследить на примере т. наз. «вечных образов» в литературе (например, (Дон Жуан у Тирсо де Молины, Мольера, Байрона, Пушкина) или при разном истолковании мифологических сюжетов в изобразительном искусстве (например, «Снятие с креста» у Рембрандта, Рубенса, Пуссена).

Заключая в себе определенную интерпретацию жизни, искусство вместе с тем само всегда интерпретируется осознающими его людьми. Воспринимая то или иное художественное произведение, разные люди по-разному понимают его в зависимости от индивидуальности, уровня развития, социальной и национальной принадлежности. Произведения искусства, созданные в прошлом, всегда подвергаются той или иной интерпретации в каждую новую эпоху. И. является средством их «усвоения» новыми общественными системами, людьми иного мировоззрения и т. д. Искусство оказывает то или иное общественное воздействие лишь в определенной интерпретации, вне которой фактически не существует.

Тема 2.10. Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства).

Интерпретация — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни.

Архитектоника (от др.-греч. «строительное искусство») — построение художественного произведения. Чаще употребляется в том же значении термин «композиция», причём в применении не только к произведению в целом, но и к отдельным его элементам: композиция образа, сюжета, строфы и т. п. Близкородственным, хотя и более узким понятием в применении к искусству является также термин тектоника.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *decoro* — украшаю) — раздел изобразительного искусства, охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и художественное назначение. Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают.

Тема 2.11. Утилитарная и художественная функции архитектуры.

Архитектуру называют каменной летописью истории. И действительно, она прежде всего — часть материальной культуры человечества, которая несет уникальную информацию о жизни людей в давно прошедшие исторические эпохи. Архитектура парадоксально соединяет в себе результат строительной деятельности и вершину художественного творчества.

Архитектуре свойственны устойчивость и долговечность, и эти ее свойства обеспечиваются конструкцией. Конструкция воспринимает механические, тепловые и прочие нагрузки, противостоит всем воздействиям внешней среды, которые грозят нарушить лежащее в основе сооружения сложное равновесие взаимно противоположных и дополняющих друг друга требований, материалов, сил.

Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеет не только утилитарный смысл и конструктивную идею, но и художественное содержание.

Художественный язык архитектуры весьма специфичен и непросто для восприятия и тем не менее эстетическая неполноценность постройки чаще всего оценивается и быстрее и острее, чем ее функциональные или конструктивные недостатки. функция, конструкция, форма.

Тема 2.12. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания.

Формирование навыков аналитического восприятия произведений и их интерпретации на примере живописи.

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.

Анализ произведений живописи. Алгоритм анализа произведений живописи.

Тема 2.13. Интеграция различных видов искусства в учебном процессе.

Искусство обладает огромным гуманитарным воздействием на личность человека, её развитие и формирование. Каждый из видов искусства, обладая свойственными ему выразительными особенностями (средствами), имеет право на самовыражение, стремится к полноте своего высказывания. Интеграция искусств в образовательный процесс дисциплин художественного цикла открывает новые пути гуманизации и гуманитаризации современного образования, духовного воспитания студентов. «Гуманизация - это признание ценностей человеческой личности, а гуманитаризация - это интерес к природе человека, его бытию, сознанию».

Интеграция искусств представляется весьма перспективным средством совершенствования образовательного процесса дисциплин художественного цикла. Процесс интеграции предполагает выполнение трёх условий: объекты исследования должны совпадать либо быть достаточно близкими; в искусствах, которые соединяются, используются одинаковые или близкие методы исследования; интегрируемые искусства строятся на общих закономерностях, общих теоретических концепциях. Соблюдение всех этих условий допускает возможность интеграции.

Тема 2.14. Интерпретация известных произведений изобразительного искусства как творческий метод.

Интерпретация (от лат. *interpretatio* — толкование, разъяснение) — истолкование, трактовка, раскрытие смысла художественного произведения. Н. Г. Чернышевский определял искусство как воспроизведение действительности, объяснение ее и приговор ей. Объяснение и приговор — это и есть интерпретация воспроизводимых явлений жизни. Она определяется мировоззренческими позициями, идеалом художника. Поэтому, обращаясь к сходному жизненному материалу, художники разных эпох, стран, общественных позиций дают ему обычно разную интерпретацию. Это можно проследить на примере т. наз. «вечных образов» в литературе (например, Дон Жуан у Тирсо де Молины, Мольера, Байрона, Пушкина) или при разном истолковании мифологических сюжетов в изобразительном искусстве (например, «Снятие с креста» у Рембрандта, Рубенса, Пуссена).

Заключая в себе определенную интерпретацию жизни, искусство вместе с тем само всегда интерпретируется осознающими его людьми. Воспринимая то или иное художественное произведение, разные люди по-разному понимают его в зависимости от индивидуальности, уровня развития, социальной и национальной принадлежности. Произведения искусства, созданные в прошлом, всегда подвергаются той или иной интерпретации в каждую новую эпоху. И. является средством их «усвоения» новыми

общественными системами, людьми иного мировоззрения и т. д. Искусство оказывает то или иное общественное воздействие лишь в определенной интерпретации, вне которой фактически не существует.

Тема 2.15. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.

Искусство изобразительное – специфический вид художественного творчества, создание зрительно воспринимаемых фиксированных рукотворных художественных форм; родовое понятие, объединяющее различные виды живописи, графики и скульптуры. Термин «изобразительное искусство», соответствующий немецкому bildende Kunst, вытеснил употреблявшийся ранее менее определенный «пластические искусства» (фр. arts plastiques), в русском языке соотносимый также с архитектурой и танцем.

Методы и приёмы ознакомления студента с произведением искусства.

Пояснение – широко применяется при первых беседах для уточнения представлений о портрете.

Сравнение – повышает мыслительную активность, способствует развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.

Акцентирование деталей – усиливает восприятие, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного приёма заключена в том, что восприятия картины закрывается всё изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для обсуждения или рассматривания части.

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 практических работ.

Раздел 1. Производство искусства и его структура в контексте культуры. Принципы описания и анализа живописи.

Тема 1.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.

1. Термин «изобразительное искусство», его возникновение.
2. История развития изобразительного искусства с момента его становления и до наших дней.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит, художественное пространство.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 5; 8; 9; 11].

Тема 1.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.

1. Художественное пространство - пространство произведения искусства, совокупность тех его свойств.
2. Появление в 20 в понятие «художественное пространство», и его роль в современной эстетике.
3. Специфика изобразительного искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 7; 8; 12].

Тема 1.3. Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.

1. Искусство — как особый вид формотворческой деятельности человека.
2. Историческое развитие искусства, как некоей системы конкретных видов деятельности: литературы, музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 4; 7; 8; 10; 12].

Тема 1.4. Диалогичность как особенность современных форм искусства.

1. Диалогичность в искусстве, ее значение на примере живописи и музыки.
2. Характерная тенденция в процессе взаимодействия искусств, использование выразительных средств, характерных для каждого отдельного вида искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 6; 7; 8; 12].

Тема 1.5. Жанры живописи, особенности, история формирования, современное состояние.

1. Изобразительное искусство, его деление на виды и жанры.
2. Жанры живописи, история их формирования и современное состояние.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 3; 4; 7; 8; 12].

Тема 1.6. Живопись как искусство цветовосприятия.

1. Живопись, как вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль.
2. Разделение живописи на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др.
3. Специфика разновидностей живописи, как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, цветовосприятие, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10].

Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи.

1. Воздействие цвета на зрительные ощущения зрителя.
2. Понятие цвета и колорита в живописи, их значение в произведениях искусства.
3. Цветовая теория Альберти в трактате «О живописи».
4. Колорит, как средство передачи эмоций в произведении. Художники-колористы И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин и др.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность,

прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [4](#); [7](#); [8](#); [12](#)].

Тема 1.8. Творческий метод живописца в контексте истории.

1. Анализ метода работы художника, специфические особенности его творчества.
2. Появления термина «творческий метод» («художественный метод») в эстетике 20-х годов XX века.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[4](#); [7](#); [8](#); [11](#); [12](#)].

Тема 1.9. Принципы описания и анализа монументальной живописи.

1. Живопись монументальная, как род живописи, относящийся к монументальному искусству.
2. Историческое развитие монументальной живописи и ее примеры.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#)].

Тема 1.10. Принципы описания и анализа станковой живописи.

1. Станковая живопись, как род живописи, основная форма станковой живописи - картина.
2. Историческое развитие станковой живописи, основные материалы станковой живописи.

3. Обсуждение пройденного материала, просмотр и анализ произведений искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая живопись, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#); [8](#); [10](#); [11](#)].

Раздел 2. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства.

Тема 2.1. Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.

1. Скульптура, как вид изобразительного искусства.
2. Виды и жанры скульптуры, история из появления и развития.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#)].

Тема 2.2. Жанры скульптуры, особенности, история формирования, современное состояние.

1. Жанры скульптуры: портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический, анималистический жанр.
2. Материалы для изготовления скульптуры, методы обработки скульптуры.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства..

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [4](#); [5](#); [7](#); [8](#); [12](#)].

Тема 2.3. Творческий метод скульптора в контексте истории.

1. Анализ метода работы скульптора, специфические особенности его творчества.
2. Появления термина «творческий метод» («художественный метод») в эстетике 20-х годов XX века.
3. Творческий метод на примере скульптор Донателло.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства..

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [5](#); [7](#); [8](#); [11](#); [12](#)].

Тема 2.4. Принципы описания и анализа монументальной и станковой скульптуры.

1. Станковая скульптура, как вид скульптуры.
2. Монументальная скульптура - скульптура связанная с архитектурной средой, ее отличия от станковой скульптуры.
3. Современная станковая и монументальная скульптура.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, монументальная скульптура, станковая скульптура, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [8](#); [9](#); [11](#)].

Тема 2.5. Графика, как искусство знаково-информационного восприятия мира.

1. Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения.
2. Термин «графика», его происхождение.
3. Виды графики: станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура,

цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект..
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [8](#); [9](#); [11](#)].

Тема 2.6. Творческий метод графика в контексте истории.

1. Графика как искусство, в основе которого лежат линия, контраст черного и белого.
2. Историческое развитие графики.
3. Творческий метод Дюрера.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#); [8](#); [10](#); [11](#)].

Тема 2.7. Принципы описания и анализа книжной графики.

1. Книжная графика - один из видов графического искусства (книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки).
2. Первые рукописные книги с изображениями в 10в.
3. Художники – иллюстраторы И. Я. Билибин, Мориц фон Швиц, Гюстава Доре, Виктор Васнецов, Васнецов Ю.А., Сутеев В.Г., Чарушин Е.И. и др.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#)].

Тема 2.8. Принципы описания и анализа станковой графики.

1. Станковая графика как часть изобразительных искусств.
2. Разнообразные материалы станковой графики (карандаш, тушь, черная акварель).
3. Русские художники, мастера рисунка О. А. Кипренский, А. А. Иванов, И. Е. Репин, В. А. Серов, П. А. Федотов, М. А. Врубель.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [4](#); [7](#); [8](#); [12](#)].

Тема 2.9. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры).

1. Интерпретация искусства, как ближайшая цель искусствоведческой науки и художественной критики.
2. Термин интерпретация.
3. Искусствоведческая трактовка мирового искусства - способ раскрытия актуальности.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[4](#); [5](#); [7](#); [8](#); [10](#)].

Тема 2.10. Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства).

1. Архитектоника - появление термина и его значение.
2. Декоративно - прикладное искусство, его виды.
3. Интерпретация архитектурных видов искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 4; 5; 7; 8].

Тема 2.11. Утилитарная и художественная функции архитектуры.

1. Архитектура - каменная летопись истории.
2. Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеющее утилитарный смысл, конструктивную идею, и художественное содержание.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10].

Тема 2.12. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания.

1. Формирование навыков аналитического восприятия произведений и их интерпретации на примере живописи.
2. Описание произведений живописи, алгоритм анализа произведений живописи.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 2; 3; 8; 10; 11].

Тема 2.13. Интеграция различных видов искусства в учебном процессе.

1. Искусство как элемент воздействия на личность человека, её развитие и формирование.
2. Интеграция литературы, изобразительных искусств и музыки в мировоззренческо-методологическом аспекте.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет,

замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 7; 8; 10; 12].

Тема 2.14. Интерпретация известных произведений изобразительного искусства как творческий метод.

1. Интерпретация искусства, как ближайшая цель искусствоведческой науки и художественной критики.
2. Термин интерпретация, искусствоведческая трактовка мирового искусства - способ раскрытия актуальности.
3. Интерпретации классического и современного искусства

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 5; 8; 9; 11].

Тема 2.15. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.

1. Искусство - один из древнейших языков человеческого общения.
2. Методы и приёмы ознакомления студента с произведением искусства: пояснение, сравнение, акцентирование деталей.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 7; 8; 12].

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Раздел 1. Производство искусства и его структура в контексте культуры. Принципы описания и анализа живописи.

Тема 1.1. Основные элементы образной структуры изобразительных искусств.

1. Термин «изобразительное искусство», его возникновение.
2. История развития изобразительного искусства с момента его становления и до наших дней.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит, художественное пространство.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 5; 8; 9; 11].

Тема 1.2. Художественное пространство и видовая специфика изобразительных искусств.

1. Художественное пространство - пространство произведения искусства, совокупность тех его свойств.
2. Появление в 20 в понятие «художественное пространство», и его роль в современной эстетике.
3. Специфика изобразительного искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 7; 8; 12].

Тема 1.3. Принципы соотношения формальных содержательных и смысловых уровней произведения искусства.

1. Искусство — как особый вид формотворческой деятельности человека.
2. Историческое развитие искусства, как некой системы конкретных видов деятельности: литературы, музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 4; 7; 8; 10; 12].

Тема 1.4. Диалогичность как особенность современных форм искусства.

1. Диалогичность в искусстве, ее значение на примере живописи и музыки.
2. Характерная тенденция в процессе взаимодействия искусств, использование выразительных средств, характерных для каждого отдельного вида искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 6; 7; 8; 12].

Тема 1.5. Жанры живописи, особенности, история формирования, современное состояние.

1. Изобразительное искусство, его деление на виды и жанры.
2. Жанры живописи, история их формирования и современное состояние.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, эскиз, этюд, зарисовка, набросок, дальний план, первый план, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [2; 3; 4; 7; 8; 12].

Тема 1.6. Живопись как искусство цветовосприятия.

1. Живопись, как вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль.
2. Разделение живописи на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др.
3. Специфика разновидностей живописи, как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, цветовосприятие, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10].

Тема 1.7. Цвет и колорит в живописи.

1. Воздействие цвета на зрительные ощущения зрителя.
2. Понятие цвета и колорита в живописи, их значение в произведениях искусства.
3. Цветовая теория Альберти в трактате «О живописи».
4. Колорит, как средство передачи эмоций в произведении. Художники-колористы И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин и др.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 7; 8; 12].

Тема 1.8. Творческий метод живописца в контексте истории.

1. Анализ метода работы художника, специфические особенности его творчества.
2. Появления термина «творческий метод» («художественный метод») в эстетике 20-х годов XX века.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, многослойная живопись, лессировка, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 7; 8; 11; 12].

Тема 1.9. Принципы описания и анализа монументальной живописи.

1. Живопись монументальная, как род живописи, относящийся к монументальному искусству.
2. Историческое развитие монументальной живописи и ее примеры.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая композиция, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 5; 7; 8; 10; 12].

Тема 1.10. Принципы описания и анализа станковой живописи.

1. Станковая живопись, как род живописи, основная форма станковой живописи - картина.
2. Историческое развитие станковой живописи, основные материалы станковой живописи.
3. Обсуждение пройденного материала, просмотр и анализ произведений искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, художники - колористы, иконопись, миниатюра, декоративная роспись, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, станковая живопись, набросок, пропорции, технология живописных материалов, техника живописи, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, архитектура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 2; 3; 8; 10; 11].

Раздел 2. Принципы анализа и интерпретации произведений различных видов искусства.

Тема 2.1. Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира.

1. Скульптура, как вид изобразительного искусства.
2. Виды и жанры скульптуры, история из появления и развития.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение,

формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#)].

Тема 2.2. Жанры скульптуры, особенности, история формирования, современное состояние.

1. Жанры скульптуры: портрет, исторический, жанровая композиция, ню, религиозный, мифологический, анималистический жанр.
2. Материалы для изготовления скульптуры, методы обработки скульптуры.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства..

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [4](#); [5](#); [7](#); [8](#); [12](#)].

Тема 2.3. Творческий метод скульптора в контексте истории.

1. Анализ метода работы скульптора, специфические особенности его творчества.
2. Появления термина «творческий метод» («художественный метод») в эстетике 20-х годов XX века.
3. Творческий метод на примере скульптор Донателло.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства..

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[3](#); [5](#); [7](#); [8](#); [11](#); [12](#)].

Тема 2.4. Принципы описания и анализа монументальной и станковой скульптуры.

1. Станковая скульптура, как вид скульптуры.
2. Монументальная скульптура - скульптура связанная с архитектурной средой, ее отличия от станковой скульптуры.

3. Современная станковая и монументальная скульптура.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, анализ изобразительного искусства, творческий метод, монументальное искусство, монументальная скульптура, станковая скульптура, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, миниатюра, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, набросок, пропорции, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, скульптура, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [8](#); [9](#); [11](#)].

Тема 2.5. Графика, как искусство знаково-информационного восприятия мира.

1. Графика - вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения.
2. Термин «графика», его происхождение.
3. Виды графики: станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект..
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [8](#); [9](#); [11](#)].

Тема 2.6. Творческий метод графика в контексте истории.

1. Графика как искусство, в основе которого лежат линия, контраст черного и белого.
2. Историческое развитие графики.
3. Творческий метод Дюрера.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.

2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [2](#); [3](#); [8](#); [10](#); [11](#)].

Тема 2.7. Принципы описания и анализа книжной графики.

1. Книжная графика - один из видов графического искусства (книжные иллюстрации, виньетки, заставки, буквицы, обложки, суперобложки).
2. Первые рукописные книги с изображениями в 10в.
3. Художники – иллюстраторы И. Я. Билибин, Мориц фон Швиц, Гюстава Доре, Виктор Васнецов, Васнецов Ю.А., Сутеев В.Г., Чарушин Е.И. и др.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала, просмотр произведений искусства.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [5](#); [7](#); [8](#); [10](#); [12](#)].

Тема 2.8. Принципы описания и анализа станковой графики.

1. Станковая графика как часть изобразительных искусств.
2. Разнообразные материалы станковой графики (карандаш, тушь, черная акварель).
3. Русские художники, мастера рисунка О. А. Кипренский, А. А. Иванов, И. Е. Репин, В. А. Серов, П. А. Федотов, М. А. Врубель.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, графика, анализ изобразительного искусства, творческий метод, станковая графика, книжная графика, газетно-журнальная графика, прикладная графика, плакат, композиция, культура, цветовосприятие, колорит, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, прикладное искусство, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [[1](#); [3](#); [4](#); [7](#); [8](#); [12](#)].

Тема 2.9. Интерпретация изобразительного искусства (живописного, графического произведения, скульптуры).

1. Интерпретация искусства, как ближайшая цель искусствоведческой науки и художественной критики.
2. Термин интерпретация.
3. Искусствоведческая трактовка мирового искусства - способ раскрытия актуальности.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [4; 5; 7; 8; 10].

Тема 2.10. Интерпретация архитектурных видов искусства (архитектуры и декоративно-прикладного искусства).

1. Архитектоника - появление термина и его значение.
2. Декоративно - прикладное искусство, его виды.
3. Интерпретация архитектурных видов искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 4; 5; 7; 8].

Тема 2.11. Утилитарная и художественная функции архитектуры.

1. Архитектура - каменная летопись истории.
2. Архитектурное сооружение, архитектурное пространство имеющее утилитарный смысл, конструктивную идею, и художественное содержание.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 5; 7; 8; 10].

Тема 2.12. Формирование навыков аналитического восприятия произведений различных видов искусства и интерпретационного понимания их содержания.

1. Формирование навыков аналитического восприятия произведений и их интерпретации на примере живописи.

2. Описание произведений живописи, алгоритм анализа произведений живописи.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 2; 3; 8; 10; 11].

Тема 2.13. Интеграция различных видов искусства в учебном процессе.

1. Искусство как элемент воздействия на личность человека, её развитие и формирование.
2. Интеграция литературы, изобразительных искусств и музыки в мировоззренческо-методологическом аспекте.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Составление конспекта лекции, обсуждение пройденного материала.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [3; 7; 8; 10; 12].

Тема 2.14. Интерпретация известных произведений изобразительного искусства как творческий метод.

1. Интерпретация искусства, как ближайшая цель искусствоведческой науки и художественной критики.
2. Термин интерпретация, искусствоведческая трактовка мирового искусства - способ раскрытия актуальности.
3. Интерпретации классического и современного искусства.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектуроника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 5; 8; 9; 11].

Тема 2.15. Этапы и методика работы с произведениями искусства в различных педагогических ситуациях.

1. Искусство - один из древнейших языков человеческого общения.
2. Методы и приёмы ознакомления студента с произведением искусства: пояснение, сравнение, акцентирование деталей.

Термины: история изобразительного искусства, живопись, скульптура, архитектура, графика, интерпретация, архитектоника, интеграция искусств, декоративно - прикладное искусство, искусствоведческая трактовка, анализ изобразительного искусства, композиция, культура, формы искусства, диалогичность, выразительные средства в искусстве, сюжет, замысел, пластическое решение, формотворческая деятельность, композиционный центр, колорит, художественное пространство, произведения искусства.

Выполнить:

1. Написать сообщение, реферат по теме, конспект.
2. Изучить основную литературу.

Литература: [1; 3; 4; 7; 8; 12].

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.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	ответ на поставленный вопрос излагается логично, последовательно и не требует дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно четкие формулировки. Обучающийся демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных произведений изобразительного искусства.
Хорошо (4)	ответ на поставленный вопрос излагается систематизировано и последовательно. Ответ уверенный. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Обучающийся дает правильный ответ на вопрос, показывает твёрдое знание программного материала; способен применять знания на практике; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.

Удовлетворительно (3)	обучающийся допускает нарушения в последовательности изложения, демонстрируются поверхностное знание вопроса. Имеет затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Обучающийся в основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии; в ответе допускаются неточности.
Неудовлетворительно (2)	обучающийся материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний, демонстрирует значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускают принципиальные ошибки в ответе; демонстрируют незнание теории и практики.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. [Алпатов М. В. Искусство : Живопись, скульптура, графика, архитектура : кн. для чтения / М. В. Алпатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1963. — 554 с.](#)
2. [Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М. : Искусство, 1977. — 263 с. : ил.](#)
3. [Гнедич П. П. История искусств . Живопись. Скульптура. Архитектура. — М. : Эксмо, 2006. — 848 с.](#)
4. [Гнедич П. П. История искусств . Зодчество. Живопись. Ваяние : Искусство Западной Европы после эпохи Возрождения. Т. 3. — СПб : Издание А. Ф. Маркса, 1907. — 786 с.](#)
5. [Гомбрих Э. История искусства / Э. Гомбрих. — М. : Искусство-XXI век, 2013. — 668 с.](#)
6. [Жабинский А. Другая история искусства. От самого начала до наших дней / А. Жабинский. — М. : Вече, 2001. — 348 с.](#)
7. [Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.](#)
8. [Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник. — 3-е изд., перер. и доп. — М. : Высшая школа, 2003. — 407 с.](#)
9. [Ильина Т.В. Введение в искусствознание : учеб.пособие. — М. : АСТ; Астрель, 2003. — 206 с.](#)
10. [Пикулев И. И. Русское изобразительное искусство : учеб. пособ. — М. : Просвещение, 1977. — 288 с. : ил.](#)
11. [Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5-8 кл. : в 4-х ч. Ч. 4 : Краткий словарь художественных терминов / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1998. — 80 с.](#)
12. [Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5-8 кл. : в 4-х ч., Ч. 3 : Основы композиции / Н. М. Сокольникова. — Обнинск : Титул, 1998. — 80 с. : цв. ил.](#)

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории.

Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Оборудование учебной аудитории и рабочих мест кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее место преподавателя, доска.