

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 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, театрално-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, 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](#)].