МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗА ПАМЯТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»
Направленность (профиль) «Теория и история русского и советского искусства: интеграция в международные контексты»
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Методы описания и анализа памятников изобразительного искусства
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
к.н., доцент кафедры теории и истории искусства А.Ю. Чудецкая

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
теории и истории искусства
№15 от 24.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка
1.1. Цель и задачи дисциплины *(модуля)*
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. Структура дисциплины *(модуля)*
3. Содержание дисциплины *(модуля)*
4. Образовательные технологии
5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания
5.2.Критерии выставления оценок
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине *(модулю)*
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Список источников и литературы
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины *(модуля)*
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
9. Методические материалы
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
9.3. Иные материалы

Приложения
Приложение 1. Аннотация дисциплины
Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины — освоение основных принципов формально-стилистического описания и сюжетного, тематического, образного анализа произведений живописи, скульптуры и графики и основным понятиям истории искусства. В итоге студент должен уметь описывать и анализировать научным и понятным языком произведения изобразительного искусства как устно, так и письменно. В результате освоения курса студенты должны обрести умение проводить композиционный анализ произведений живописи, скульптуры и графики и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику, овладеть навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций.

Задачи дисциплины:

- исследование формальных категорий, таких как композиция, светотень, пространство, цвет, фактура;
- изучение связей между формой и образом;
- освоение основных понятий и терминов истории искусств;
- овладение навыками устного и письменного изложения по основным темам курса;
- выработка у студентов навыка чтения научной литературы и её использования при анализе памятников;
- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;
- объяснение исторических закономерностей развития художественной формы;
- рассмотрение канонов, связанных с разными историческими периодами;
- определение места метода описания и анализа среди других методов.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций** (код и наименование)	**Компетенция** (код и наименование)
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	*УК-6.1* Способен к критической самооценке собственной деятельности	*Знать:* - основные термины, связанные с техниками скульптуры и архитектуры. *Уметь:* - описывать и анализировать научным и понятным языком произведения изобразительного искусства как устно, так и письменно. *Владеть:* - навыками устного и письменного изложения по основным темам курса.
	УК-6.2 Способен совершенствовать собственную деятельности на основе критической самооценки	*Знать:* - основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры. *Уметь:* - находить необходимую

		информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет; - работать с источниками и научной литературой. *Владеть:* - навыками исследования произведений искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций.
ОПК-2 Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*ОПК-2.1* Применяет полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя весь диапазон систем и методов современной истории искусств	*Знать:* - историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств**.** *Уметь:* - проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику *Владеть:* - навыками изучения памятников архитектуры в натуре; навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.
	ОПК-2.2 Применяет полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, выбирая наиболее эффективные методы и подходы для решения конкретных задач	*Знать:* - основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры. историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств. *Уметь:* **-** находить необходимую информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет. *Владеть:* - навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры; - навыками работы в группе, с распределением ролей.
ОПК-3	*ОПК-3.1*	*Знать:*

Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства	Осознает социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности и ее значимость для освоения и пропаганды художественного наследия	- исторический контекст возникновения произведений скульптуры и архитектуры. *Уметь:* - проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику в соответствии с историческим контекстом их создания. *Владеть:* - навыками изучения памятников архитектуры в натуре; - навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.
	ОПК-3.2 Осуществляет функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства на основании социальной значимости своей профессии	*Знать:* - закономерности исторического развития искусства. *Уметь:* - проводить анализ произведений скульптуры и архитектуры, созданных в разные исторические периоды и выявлять закономерности их развития. *Владеть:* - навыками изучения памятников архитектуры и навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методы описания и анализа памятников изобразительного искусства» относится к базовой части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Описание и анализ памятников искусства» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин Русский язык и культура речи, Введение в историю искусства, Информатика, Описание и анализ произведений искусства.

Последующие дисциплины: Методика написания научного текста, Компьютерные технологии в музее, Техники изобразительного искусства, Всеобщая история искусства, Методология гуманитарного знания, Методология истории искусства, Теория искусства, Теоретические и методологические концепции истории искусства, Психология искусства.

Особенности дисциплины. Материал излагается по типологическому принципу согласно различным видам искусства. Хронологические рамки весьма широки: от искусства Древнего мира до авангарда XX века. Принципы описания и анализа раскрываются с учётом специфики эпохи. Практические занятия по изучению скульптуры проводятся в экспозициях РГГУ, ГМИИ им. Пушкина и ГТГ; по изучению архитектуры – в аудитории и на улицах Москвы в различных архитектурных сооружениях. Они не только углубляют и продолжают, но и дополняют темы лекций. К особенностям лекций относится их интерактивность, подача материала от простого к сложному, использование иллюстраций и наглядных примеров, демонстрация границ метода и его преимуществ, структурирование основных мыслей в итоге обсуждений, направленность на взаимодействие с учащимися и их интересами, использование новаторских образовательных технологий.

Основным методом изучения дисциплины является сочетание лекционного курса с практическими семинарскими занятиями, на которых анализируются произведения как из музейных собраний, так и реальные архитектурные памятники или из графические изображения; проводятся дискуссии, доклады, упражнения на запоминание произведений и описание по памяти, особое внимание уделено групповым заданиям, рассчитанным на командную работу, а также совместному обсуждению письменных работ с их последующей доработкой. Усвоение студентами материала курса, рассматриваемого на лекциях и семинарах, проверяется различными формами текущего и итогового контроля знаний, образцы которых приведены в данной дисциплине.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин (Последующие дисциплины): «Мастер, мастерская, академия в художественной культуре Западной Европы XVI-XIX вв.», «Мастера и региональные школы в искусстве Ренессанса и Западной Европы XVIII-XIX вв.».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 150 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	*Раздел 1.* Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, особенности, задачи	**1**	**4**	**4**				**30**	Аналитические задания, контрольные опросы
2.	*Раздел 2.* Живопись как вид искусства	**1**	**4**	**6**				**30**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
3.	*Раздел 3.* Скульптура как вид искусства	**1**	**4**	**6**				**30**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
4.	*Зачет*	**1**							
5.	*Раздел 4.* Графика как вид искусства	**2**	**4**	**6**				**30**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
6.	*Раздел 5.* Письменные описание и анализ произведений искусства	**2**	**4**	**6**				**30**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на

									семинаре, презентация и реферат
7.	*Экзамен*	**2**		*п*	*п*	*п*		*п*	
8.	Итого за курс		**20**	**28**			**18**	**150**	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	*Раздел 1.* **Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, особенности, задачи**	**Тема 1. Метод описания и анализа и основные понятия.** Основные понятия истории искусства. Генрих Вёльфлин и его роль. Искусствовед как комментатор и толкователь. Цель курса описания и анализа. Овладение методами описания и анализа для передачи знаний и ощущений читателю или слушателю. Преимущества и границы метода. Составляющие образа и его формирование. Механизм восприятия образа. Роль психологии восприятия. Воздействие цвета, света, композиции, разного построения пространства, и т.д. Роль субъективности и общность образов, связанных единым понятием. Уровни понимания произведения искусства. «Договорённость» о связи означаемого и означающего. Узнавание предмета, знание о предмете как важная часть понимания произведения. Невозможность «чистого» восприятия. Роль памяти. Описание и анализ как метод: основные особенности и принципы. Метод и схема описания. Сюжет, жанр, мотив. Важность понимания того, что изображено. Опора на исторические факты, датировки, знания об эпохе. Средства художественного выражения. Художественные приёмы как составляющие язык искусства. Язык искусства и его условность. Смысл образа. Этапы понимания: от образа к языку, от непосредственного восприятия к логическому объяснению своих впечатлений. Степень натуроподобия и лёгкость узнавания. Понятие стиля. Принципы метода описания и анализа. Опора на единство содержания. Сравнительный принцип: сопоставление разного, поиски противоположностей (в эпохе, в стиле, в подходе художника, в настроении). Сравнительный анализ произведений разных эпох, школ, художников, разных периодов одного художника. Взаимосвязь между образом и средствами художественного выражения. Последовательность рассмотрения основных параметров: от общего к частному. Сопоставление произведений искусства эпохи Возрождения и Барокко, немецкой и итальянской школ живописи, античности и Средневековья, Средневековья и Ренессанса. Классическое и неклассическое искусство. Основные понятия истории искусства как инструмент для анализа. Схема анализа. Композиционная схема, формат, соотношение изображения и формата. Создание разной дистанции между произведением и зрителем с помощью размера. Роль рамы. Понятие иллюзорной рамы. Понятие равновесия, соотношения частей изображения друг с другом и с целым. Геометрические схемы и их функция. Последовательность рассматривания произведения и психологические особенности. Построение пространства. Понятие плоскости и глубины, пространственные планы. Точка зрения, ракурсы и линия горизонта. Место зрителя в пространстве картины или вне его. Типы перспективы. Понятие воздушной перспективы. Дистанция между зрителем и произведением Цвет и колорит: тональный, локальный, тёплый, холодный колорит. Понятие тона, валёров, рефлексов. Функции светотени. Светотень и объём. Объём и плоскость. Роль светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа. Линия, силуэт. Линейное и живописное начало.

		Фактура поверхности. Характер мазка (открытая фактура, гладкая фактура), направленность мазков, размер мазка и т.д. Понятие лессировки. Связь разной фактуры с разными эпохами и с выявлением индивидуальности и темперамента художника.
		Тема 2. Слово и образ: язык искусствоведа и язык искусства. Слово как орудие познания и общения. Примеры языка: официально-бюрократический, журналистский, разговорный, нейтральный, эмоциональный. Примеры адекватного и неадекватного произведению языка. Язык, которым говорят об искусстве, и его особенности. Выражение зрительных ощущений устно и письменно. Роль фактов. Язык как главный инструмент описания и анализа. Искусствовед как толкователь, комментатор и сотворец. Роль зрителя, слушателя и читателя. Передача сути художественного образа. Критерии научности. Использование терминов, их необходимость и уместность. Связь сложности научного языка со сложностью объекта изучения. Излишняя сложность языка как помеха. Примеры коммуникативного научного текста. Причины переусложнённости академических текстов. Задачи анализа научного текста. Жанр историографии и рецензии как важная часть искусствознания. Роль пересказа и умения вычленять основные идеи текста. Схема анализа научного текста. Задачи автора, структура текста, основные идеи и выводы, оценка текста. Способы цитирования, комментирование цитат. Анализ языка, методологии, индивидуальных акцентов и предпочтений автора.
2.	*Раздел 2.* **Живопись как вид искусства**	**Тема 1. Виды и техники живописи.** Монументальная живопись. Связь монументальной живописи и назначения архитектуры. Связь композиции с архитектурной формой. Сюжетно-жанровые особенности и их связь с архитектурой. Символика и иконография, зависящие от архитектурной формы. Связь выразительности стенописи и технико-технологических особенностей. Особенности фрески: прочность, работа по частям, невозможность исправлений, высветление колорита после высыхания. Выразительные особенности: простота, обобщённость, ясность, связь с плоскостью стены, монументальность. Отличие античной и ренессансной фрески. Роль подготовительных картонов. Особенности мозаики: оптическое смешение цветов, светоотражающие способности, иллюзия «парения», стойкость и яркость цвета. Прочность смальты и проблемы грунта. Разновидности мозаики. Античная мозаика, византийская мозаика. Зависимость блеска от степени шлифовки и от угла расположения элементов мозаики. Русская мозаика 18 в. Мозаика в искусстве модерна и 20 века. Связь с реальным освещением. Витраж и его свойства: связь с эффектами освещения, плоскостность, декоративность, роль контуров. Орнаментальные и фигурные композиции. Связь с цельным образом готического собора. Витраж 20 столетия. Станковая живопись и её эволюция от иконы к картине. Независимость от архитектуры, мобильность, приспосабливаемость к интерьеру. Самостоятельность жанров и сюжета вне связи с интерьером. Основы для станковой живописи и их особенности: дерево, холст, медные доски, фанера, картон, бумага, стекло и др. Преимущества и недостатки каждой из основ. Значимость грунта, его гладкости и цвета. Разновидности станковой живописи. Энкаустика и две её

		разновидности. Темпера и сложность работы с ней. Разновидности темперы. Равномерность высыхания. Наложение, а не смешение красок, способы моделировки. Простота, ясность, строгость классической темперной живописи. «Дисциплинирующее» свойство темперы. Применение в средневековом искусстве и связь технологии с задачами искусства эпохи. Масляная живопись и причины её популярности с к. 15 века. Сохранение цвета и блеска со временем, свобода ритма работы, возможность игры фактуры, разнообразие приёмов, возможность смешения красок. Причины предпочтения масляной техники в период Нового времени. Роль Яна ван Эйка в развитии масляной живописи. Подчёркивание индивидуальности автора, передача реальности и её многообразия. Минусы: потеря эластичности, пожелтение, кракелюры. Классический метод работы живописца и его этапы. Неклассический метод и его появление во второй половине 19 века.
		Тема 2. Развитие живописи, её приёмов и задач. Изменения в сюжетах, темах, развитие жанров. Эволюция формальных приёмов в живописи. Важные параметры: понятия конкретного и абстрактного, натуроподобия и условности, видимого и умозрительного. Отношение к временным категориям. Построение пространства, роль линии, плоскости, объёма, развитие колорита и света, изменение фактуры. **Доклассический период.** Повествовательность, декоративное начало. Пространственная протяжённость, выраженная комплексность. Отсутствие единства места и времени действия. Отсутствие чётких границ изображения. Место и роль зрителя. Связь с культово-магическими функциями, ориентация на «невидимого» зрителя, разворачивание условного пространства. Роль текста, связанного с пространством изображения. Каноничность и кодифицированные пропорции. Отсутствие жанров. Умозрительное начало. Роль знания о мире, а не его видения. Строгое соблюдение технологий. **Первобытное искусство** и его связь с плоскостью, контуром, пятном. Узнаваемость прообразов. Магическая задача искусства этого периода. Живопись Древнего Востока и его отношения с категорией времени. Иератичность, плоскостность, условность. Линия, пятно, условность цвета, пространства, масштаба фигур. Причины нереалистической передачи формы. Античность и интерес к идеализации и обобщению. Гражданский пафос. Античный «натурализм». Плоскостное построение пространства. Роль линии. Понятие гармонии, сакральность пропорций. Телесность. Средневековая живопись и её символичность. Линейность, принцип «раскраски» контуров. Условный характер света. Иерархичность. Маргинальность натурных наблюдений, отсутствие конкретики. Декоративность. **Живопись Нового времени.** Идея зеркала. Преобладание видимого над умозрительным, конкретного над абстрактным. От обозначаемого – к изображаемому. Натуроподобие. Интерес к античности. Важность научных открытий, изучение природы. Зрительные иллюзии как основа для живописных приёмов. Единство места и времени действия или сочетание нескольких эпизодов истории в одном произведении. Роль прямой перспективы. Интерес к передаче объёма. Ориентация на зрителя, эстетическое начало. Секуляризация культуры. **Ренессанс** и интерес к нормативному. Возникновение картины вместо иконы. Характеристика картины как явления. Подражание природе и её исследование. Типизация.

		Отделение портрета как жанра. Зарождение исторической живописи. Понимание истории как условности, отсутствие конкретики. От локального цвета к более сложному тональному. Возрастание роли цвета в композиции. Этапы работы над произведением. Появление академизма. **Живопись 17 и 18 века.** Появление жанровой структуры. Конкретизация, бытовое начало. Психологизм. Категория живописности. Интерес к современности. Динамизация, проблема передачи времени. Многомерность пространства и времени. Постепенное развитие понятия непрерывности. Субъективность. Всё большая утончённость. Соединение света и цвета. Развитие фактуры. «Век разума» и теория прогресса, интерес к исторической точности. **Живопись 19 века** – от романтизма к постимпрессионизму. Изменение концепции времени. Эмоциональные категории. Историзм и научность. Переход к новым принципам видения в к. 19 в. Новые методы работы. Скорость работы, этюдность. Интерес к передаче сиюминутного. Отказ от натуроподобия. Отказ от прямой перспективы и структурности Выстраивание форм и объёмов цветом. Использование чистого цвета. пространства. Психология восприятия цвета и его символизм. Слияние рисунка, колорита, линии, тона. Включение зрителя в достраивание образа. **Живопись 1-й трети 20 века** и разрушение иерархии, повествовательного начала, фигуративности. Интерес к психологическому воздействию языка форм. Фовизм, экспрессионизм, кубизм. Отказ от передачи иллюзий зрения. Разрушение формы с целью большей выразительности, эмоциональности, универсальности. Демиургическое начало. Включение зрителя в пространство живописи. Поиски с целью возвращения к истокам искусства. Абстрактное искусство. Авангард и выход за пределы станковой живописи к объекту.
3.	*Раздел 3.* **Скульптура как вид искусства**	**Тема 1. Особенности скульптуры как искусства, её виды и техники.** Разница между скульптурой и пластикой. Связь с архитектурой в качестве опоры, украшения. Роль соотнесения скульптуры с масштабом архитектуры, особенности освещения. Включённость скульптуры в архитектурные ансамбли и в среду. Трёхмерность. Соприсутствие зрителя, единство сред зрителя и скульптуры. Осязательный характер. Связанное с этими чертами ритуальное назначение. «Мифы» о скульптуре. Взаимодействие скульптуры с пространством. Типы композиционного движения. Движение зрителя относительно скульптуры. Намеренное искажение пропорций в расчёте на точку зрения. Антропоморфность, аллегоричность, лаконизм. **Виды скульптуры.** Рельеф (барельеф, горельеф, койланоглиф). Контррельеф. Круглая скульптура (важны точки зрения, обход). Скульптура больших и малых форм. Разновидности скульптурного изображения: в полный рост, полуфигура (поясное изображение), торс, погрудное изображение (бюст, герма), голова, анималистическая скульптура и т.д. Монументальная и садово-парковая скульптура и её язык. Роль масштаба, силуэта, точки зрения, постамента, среды, света, материала. Градостроительные функции монументальной скульптуры. Станковая скульптура и её свойства: восприятие с близкого расстояния, перемещаемость, эмоциональное общение со зрителем и внимательное рассматривание. **Функции скульптуры:** культовая, ритуальная функция,

		мемориальные функции (портрет, символические образы, аллегории, надгробие). декоративные функции, социальные и воспитательные функции. Значение цвета в скульптуре: акцентирование тектоники, символическое подчёркивание важных частей, создание композиционных линий. Создание пластических и живописных эффектов. Декоративная функция цвета. Раскраска и использование цветных материалов как риск разрушения формы. Тонирование, раскраска в несколько тонов, применение цветных материалов. Постамент и его функции: осуществление связи с окружающей средой и создание дистанции, пространства между зрителем и произведением. Средства осуществления этих функций. Создание ракурсов с помощью постамента. Специфика статуй без постамента в городской и музейной среде. Определение скульптурной группы и её эволюция. Типы связей в скульптурной группе: раздельность, соподчинение, равноправие и др. Создание композиционного и психологического единства. **Материалы в скульптуре.** Камень. Твёрдые породы и их свойства (базальт, гранит, порфир). Монументальность, обобщённость, сдержанность, статика. Закрытость композиций, обработка (шлифовка, линейно-графические методы). Тёмные оттенки. Материалы средней твёрдости. Мрамор и его разновидности. Прочность, различные цвета, нежность светотеневых переходов, прозрачность на просвет. Необходимость подпорок. Способы работы с цельным куском мрамора и соединение отдельных частей. Способы высекания. Известняк. Грубоватость, обобщённость, ломкость. Использование для монументальной скульптуры. Песчаник и его использование для выполнения орнаментальных мотивов и для статуй (Средние века). Алебастр, слоновая кость, глиптика. Металлическая скульптура. Использование бронзы как распространённого материала. Твёрдость, прочность. Создание силуэта, возможность свободной композиции, изображение активного движения, детальность проработки, возможности шлифовки. Крупная и мелкая пластика. Ковка, чеканка, литьё. Три метода литья (сплошной массой, по частям и с помощью воска). Патина и её эффекты. Дерево как гибкий материал. Разнообразие приёмов. Структура и фактура дерева. Технологические особенности обработки. Мягкие и твёрдые породы. Тон дерева и его раскраска. Любой масштаб. Глина. Принцип прибавления (пластики, лепки). Возможность любых исправлений и любого темпа работы. Обобщённость, компактность форм. Глина как вспомогательный и как самостоятельный материал. Боцетто – глиняные модели разного размера. Связь с бронзой. Терракота. Изменения при обжиге. Применение глазури. Майолика. Фарфор. Воск как вспомогательный материал. Гипс, его свойства и функции. Применение для слепков. Стук и его применение в декоративных работах. Применение редких или нехарактерных для скульптуры материалов. Определяющая функция задачи произведения. Предпочтение разных свойств материалов в разные эпохи. Трактовка формы, не всегда зависящая от материала. Преодоление свойств материала скульптором. Подчёркивание или сглаживание свойств материала.
		Тема 2. Скульптура и время: эпоха, стиль, язык

		Развитие скульптурной формы от простого к сложному. Завоевание пространства движением. Эволюция движения – от застылости к свободе, от плоскостности к глубине в эпоху Нового времени. Выделение скульптурного объёма из монолита. Менгир, каменные «бабы», ранняя греческая архаика. Застылость, неподвижность, нерасчленённость, самостоятельность по отношению к пространству. Появление герм. Скульптура Древнего Востока. Принцип фронтальности. Связь с кубическим блоком. Монументальность, статичность. Ориентация на культовые, а не эстетические цели. Античность. Человеческое тело как мера пространства. Разворачивание объёма в пространстве. Постепенное развитие движения по осям. Движение, обусловленное действием. Расчёт точки зрения. Пропорции и их функции и особенности. Связь с сакральным началом. От фронтальности – к развитию нескольких точек зрения в эллинистической скульптуре. От условности «архаической улыбки» к пластичности формы. Переход к изображению пространства как сферы. Динамизация скульптуры. Изменение технологии обработки. Средневековая скульптура. Тесная связь со стеной, зависимость он функциональных особенностей архитектуры. Вертикальная направленность как обозначение духовного начала. Движение как отражение эмоций. Символическая связь фигур. S-образный изгиб, спиралевидность. Отсутствие интереса к передаче телесности. Динамика как отражение сути сюжета и образа. Экспрессия. Эпоха Ренессанса и отход от средневековых принципов. Влияние античности. Освобождение статуи от стены. Объёмность, пластичность. Соединение принципов Средневековья и Возрождения: передача внешнего и внутреннего движения. От фронтального принципа - к круговому обходу. Роль Микеладжело для истории скульптуры. Разворачивание статуи в пространстве, отражение в форме внутреннего конфликта и напряжения. Разнонаправленность движения. Тема нереализованного движения. Технология обработки, начиная с передней плоскости. Единство формы. Барочная экспансия скульптуры, захват пространства, включение зрителя в среду, единую со скульптурой. Передача переменчивого движения, временного промежутка. Бурное разнонаправленное движение. Разрывы цельности формы. Перетекание форм. Открытость композиции. Активная работа со светом. Эффекты, иллюзии. Передача впечатления. Классицизм: принцип светотеневой моделировки формы и натуроподобие в её трактовке. Статика, условность движения и цвета. Строгость, сдержанность, спокойствие. Структурная ясность композиции, принцип рельефа, закрытость и цельность композиции. Роль контура, силуэта, чистота пластики. Связь с античными образцами. Общность действия, единство скульптурных групп. Материалы – мрамор, каменная масса и др. Твёрдость, определённость форм. Гладкость фактуры, детализация. Передача в 19 веке разных типов движения, цитирование «скульптурного словаря». Освоение экспрессивности. Импрессионизм в скульптуре. Попытка передать бестелесные явления. Абстрактные понятия, воплощённые в скульптурной форме. Работа Родена. Незаконченность как приём. Фрагментарность. Отдаление от передачи натуры в 20 веке. Многозначность. Объём и контробъём: работа с подразумеваемой формой.

		Разрушение привычных анатомических форм. Символичность. Отход от скульптуры к объекту.
4.	*Раздел 4.* **Графика как вид искусства**	**Тема 1. Развитие и особенности уникальной графики.** Стереотипные представления о графике и её отличиях от живописи. Конфликт между объектом и пространством как основная особенность графики. Игра условности, достраивание образа зрителем. Тесная связь с письмом, текстом, шрифтом. Основы: деревянные дощечки, пергамент, бумага и др. Размер, дистанция между зрителем и произведением. Демократичность рисунка. Связь с процессом работы, будущим замыслом, отражение наблюдений, размышлений автора. Субъективность, индивидуальность. Часто отсутствие заказчика. Элемент незаконченности. Уникальность рисунка. Преобладание рисунка в Древнем Мире. Принцип рисования как изначально линейный. Самостоятельность рисунка как вида графики с эпохи готики. Понятие наброска (кроки), эскиза и этюда. Скорость работы, роль в будущем замысле, связь с живописью (или скульптурой). Индивидуальность и самостоятельность наброска. Намеченность основной композиции и распределения света в эскизе. Этюд как штудия отдельной части композиции. **Материалы.** Металлический грифель (свинцовый, серебряный) и его свойства. Переход от контурно-штрихового принципа рисования к скульптурно-живописному, связанный с распространением угля и итальянского карандаша. Бархатистость, теплота, глубина тона в рисунке углём. Монументальность, обобщённость угля и тщательная шлифовка поверхности и изображение светотени и объёма в итал. карандаше. Сангина и её красочность. Утончённость. Сочетание с белым мелом и итал. карандашом. Распространение графитного карандаша в эпоху неоклассицизма по техническим и художественным причинам. Разнообразие приёмов. Возможность исправлений. Карандаши разной твёрдости. Удобство использования и перевозки, доступность, популярность. Металлический оттенок. Выразительность и динамика перового рисунка. Основные приёмы – от тонких линий до экспрессивных завитков и тонового пятна. Тростниковое, гусиное, металлическое перо. Рисование чернилами и тушью. Бистр и сепия. Точность, скорость работы, невозможность исправлений. Пластическая моделировка кистью. Основной принцип развития – от линии к пятну. «Готическое» рисование: линейность, плоскостность, орнаментальность. Переход к пластической моделировке формы в эпоху Возрождения. Штриховка для передачи светотени. Выделение рисунка в самостоятельную форму графики. Развитие от контура к тональному рисунку. Комбинация с кистью. Расцвет тонального рисунка в 17-18 вв. отход от этих принципов в эпоху неоклассицизма. Интерес к экспрессивному или «импрессионистическому» рисунку в 19 веке. Свобода формы в 20 веке, разнообразие приёмов и техник. Возрождение интереса к линии как самостоятельной ценности. Уникальная печатная графика - монотипия на металлической пластине. Отпечаток масляной или типографской краской на бумаге. Акварельные эффекты. **Промежуточные техники** между графикой и живописью – пастель, акварель и гуашь. Пастель и её технические свойства: хрупкость, сухость, чувствительность к механическим воздействиям, мягкость. Кроющая способность, нежные переходы цвета, матовость. Любой

		темп работы, свобода изменений, втирание краски. Расцвет пастели в 18 веке. Рисунки Дега. Акварель и её особенности: прозрачность красок, быстрая работа по влажной бумаге, просвечивающий фон, мягкие переходы тонов. Применение акварели и гуаши для раскрашивания манускриптов и её вспомогательное значение. Становление акварели как самостоятельного средства в к. 18 в. Роль Англии. Гуашь: плотность, матовость, кроющая способность, пастозность. Применение гуаши для эскизов и картонов, миниатюр. Высветление цвета при высыхании. Декоративность, применение в театральных эскизах. Удобство в исправлениях.
		Тема 2. Развитие и особенности тиражной графики Печатная графика в более чем одном экземпляре. Связь с заказом. Репродукционная, популяризационная, пропагандистская, рекламная, дидактически-воспитательная, эстетическая функции. Разновидности: выпуклая гравюра (ксилография, линогравюра), углублённая гравюра (резцовая гравюра на металле, офорт и др.), плоская гравюра (литография, альграфия). **Выпуклая гравюра**. Ксилография как самая ранняя печатная техника. Применение в нач. 15 в. в Европе. Работа ножом по доске поперечного распила. Инверсия чёрного и белого. Высокая тиражность. Применение в эпоху Ренессанса для книжной иллюстрации. Блоковые книги. Трудоёмкость техники. Разделение на художника и резчика. Острота, обобщённость, чёткость, проблематичность исправлений. Цветная ксилография. Кьяроскуро. Возрождение интереса к ксилографии в к. 19 в., стремление к архаизации языка. Линогравюра (на линолеуме). Возникновение в нач. 20 в. Лаконизм, контрастность, упругость и гибкость штриха, высокая скорость работы и тиражность. Любой размер оттиска. **Углублённая гравюра.** Резцовая гравюра на металле и её технология. Работа штихелем по вращаемой металлической (медной) доске. Тираж до 1000 оттисков. Гибкость стиля, передача формы, объёма, светотени. Пластическая моделировка. Разнообразие штриховки. Рациональное начало, точный расчёт, передача структуры. Распространение в эпоху высокого Возрождения. Торцовая гравюра на дереве. Появление в к. 18 в. Дощечки твёрдого дерева, поперечного распила, работа штихелем. Тонкость штриха, создание тонового пятна точками. Средство репродуцирования. **Офорт** – гравюра на металле, сделанная химическим способом (травлением). Возникновение в нач. 16 в. Процарапывание рисунка по кислотоупорному лаку офортной иглой. Травление азотной кислотой и печать. Многократное травление (состояние). Слияние художника и гравера в одном лице. Тиражность около 500 оттисков. Гравюра сухой иглой как дополнение к офорту. Создание дополнительных эффектов с помощью барб. Нежные, бархатистые штрихи. Невысокая тиражность. Мягкий лак как разновидность офорта. Распространение акватинты и меццо-тинто в 18 веке. Акватинта и передача тона с помощью создание точечных углублений при травлении после напыления смолистого порошка. Тираж акватинты до 1000 отпечатков. Сочетание акватинты с другими видами техник углублённой гравюры. Передача «ночных» эффектов с помощью меццо-тинто. Инверсия чёрного и белого. Малая тиражность. **Плоская гравюра.** Изобретение литографии для печати нот. Репродукционная техника. Протравливание кислотой полированной поверхности известняка, на которую нанесён

		рисунок литографской краской или карандашом. Покрытие камня краской и печать. Слабая возможность поправок. Цветная литография с нескольких досок. Тиражи в несколько тысяч экземпляров. Гибкость техники, передача индивидуального почерка, сходство с некоторыми техниками рисунка, имитация разнообразных приёмов рисунка.
5.	*Раздел 5.* **Письменные описание и анализ произведений искусства**	**Тема 1. Выстраивание структуры текста и составление тезисного плана.** Отличия письменной речи от устной. Роль понимания цели текста и его предназначения. Понятие содержания и устройства текста и их соответствия. Разновидности целей текста. Необходимые качества: ясность, открытость, искренность, передача образа действия. Препятствия в написании текста. Этапы предварительного исследования: определение темы, сбор информации, организация информации, создание главной идеи, написание первого варианта черновика. Роль введения. Постановка проблемы. Основные идеи их их выстраивание. Роль выводов. Разновидности заключительной части. Принципы и разновидности тезисного плана. Цели тезисного плана и его соотнесение с набросками и черновиками. Различие подходов к черновику и выбор индивидуального способа работы. Принципы свободного изложения и «мозгового штурма». Типы структуры текста: хронологический, от главного к второстепенному, по порядку рассмотрения объектов внимания, сравненительно-контрастный, причинно-следственный, иллюстративный и т.п. Зависимость структуры и способов работы от объёма работы. «блочная» и «чередующаяся» модель письменного анализа.
		Тема 2. Редактирование работы по описанию и анализу. Роль критического отношения к черновику. Отстранение от чрезмерно авторской позиции при работе с развёрнутым черновиком. Удержание основной идеи и цели текста. Анализ связей в тексте (начало и конец, связь абзацев). Придание цельности и плавности ходу мысли. Поиск логических сбоев и пропущенных мест. Использование схемы анализа для проверки черновика. Трудности в работе со схемой анализа и способы их преодоления. Ритм работы над черновиком. Особенности работы с печатным и рукописным текстами. Необходимость создания копий текста на каждом этапе работы. Способы комментирования своего текста. Правка абзацев: выявление основной идеи абзаца, дополнение примерами, доказательство идей, поиск лишнего, развитие разных идей в разные абзацы по необходимости, связь предложений, связь абзацев. Функции абзацев. Связь размера абзацев с характером идеи. Важность аргументации. Этические и психологические моменты. Роль точности и литературной формы выражения идей. Устранение орфографических, грамматических, пунктуационных ошибок. Упражнения по развитию стиля: работа с чужими и своими текстами. Поиск синонимов, определений. Порядок слов в предложении. Роль метафор. Риторические приёмы. Способы и цели цитирования. Оформление цитат и сносок. Оформление библиографии. Роль шрифта, расположения текста на странице, графического выделения отдельных слов и фраз. Облегчение чтения текста с помощью графических приёмов.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	**2**	**3**	**4**
1.	Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, особенности, задачи	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Вводная лекция Беседа с обсуждением доклада Подготовка доклада к семинарскому занятию.
2.	Живопись как вид искусства	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе
3.	Скульптура как вид искусства	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие Подготовка к контрольной работе
4.	Графика как вид искусства	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе
5.	Письменные описание и анализ произведений искусства	*Лекция* *Семинар* *Самостоятельная работа*	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятие. Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	**Макс. количество баллов**	
	За одну работу	**Всего**
Текущий контроль: *- участие в дискуссии на семинаре* *-доклад-презентация* *- контрольная работа* *- доклад -презентация*	 *10 баллов* *20 баллов* *10 баллов* *20 баллов*	 *10 баллов* *20 баллов* *10 баллов* *20 баллов*
Промежуточная аттестация *доклад-презентация*		*40 баллов*
Итого за семестр *Экзамен /зачёт*		*100 баллов*

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	Хорошо		C
56 –67	удовлетворительно		D
50 –55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	**Оценка по дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетвори-тельно»/ «зачтено (удовлетвори-тельно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы по курсу

1. Задачи метода «Описание и анализ»
2. Вёльфлин и его теория. Книга «Основные понятия».
3. Принципы сравнительного анализа
4. Задачи анализа произведения искусства
5. Основные жанры в живописи и их особенности
6. Виды живописи и основные её особенности как вида искусства
7. Эволюция технологий монументальной живописи
8. Разновидности фрески и её выразительные особенности
9. Станковая живопись и её разновидности
10. Композиция в живописи – разновидности, основные геометрические схемы
11. Пространство в живописи – типы пространства
12. Роль цвета в живописи
13. Светотень и объём в живописи
14. Фактура и её значение
15. Скульптура как вид искусства и её выразительные особенности
16. Основные технологии в скульптуре и их эволюция
17. Скульптура в городской среде
18. Станковая скульптура и её задачи
19. Объёмное восприятие скульптуры – взаимодействие композиции и окружающего пространства
20. Движение зрителя в пространстве относительно скульптуры: основные типы рассмотрения

21. Роль освещения для скульптуры
22. Роль цвета в скульптуре
23. Постамент и его функции
24. Роль материала и технологий в скульптуре
25. Графика и её выразительные особенности
26. Виды графики и основные техники в развитии
27. Построение пространства в графике
28. Роль размера графического листа и дистанция между зрителем и произведением
29. Роль цвета в графике
30. Способы построения объёма в графике
31. Подготовительные функции в графике и смысл незаконченности

Контрольные работы

Примерные варианты контрольных работ

Контрольная № 1. Связь формальных приёмов и задачи станковой живописи.

Цель данной контрольной работы заключается в выработке у студентов навыков описания и анализа станковой живописи, выявления связи формы и смысла образа. В ходе контрольной студентам предлагается 2 произведения станковой живописи для сравнения и анализа. Ответ должен содержать развёрнутые тезисы сравнительного анализа, выявлять приёмы художников и понимать суть образа. Для подготовки к данной контрольной необходимо изучить материал лекций и дополнительную литературу из списка, приложенного к УМК.

Примерный вариант контрольной № 1:

Студентам одновременно показываются 2 репродукции картин А.Сислея «Улица Прансесс в Лувесьенне» (1873, частная коллекция) и П. Сезанна «Дома у дороги» (ок. 1881, ГЭ) и предлагается сравнить их с точки зрения формальных приёмов (композиционная схема, пространство, светотень, цвет, фактура) и образной структуры.

Контрольная № 2. Эволюция взаимодействия скульптуры с окружающим пространством.

Цель данной контрольной работы заключается в том, что студенты выявляют зависимость форм и приёмов в скульптуре от эпохи. Предлагается 3 произведения для анализа. Ответ студента должен показывать понимание сути эволюции понимания скульпторами задач произведения по отношению к пространству или к зрителю. Для подготовки к контрольной необходимо использовать тексты лекций и дополнительную литературу, посвящённую скульптуре Древней Греции.

Примерный вариант контрольной № 2:

Сопоставляются три статуи - статуя «Геры» с острова Самоса (ок. 570–560 гг. до н.э., мрамор, Лувр, Париж), статуя Мирона « Дискобол» (ок. 450 г. до н.э., мрамор, Национальный музей, Рим), статуя Скопаса «Менада» (вторая четв. IV в. до н. э., мрамор, Государственный музей Альбертинум , Дрезден). Сравнение этих трёх примеров связано с анализом пространственной композиции для выявления эволюции в древнегреческой скульптуре.

Контрольная № 3. Роль линии и тонального пятна в рисунке

Цель контрольной состоит в выявлении разницы двух подходов в графике – линейного и живописного, на примере рисунков разных эпох. Тем самым выявляется как связь линейного и живописного принципа с эпохой, так и связь самих этих принципов с задачами мастера. Также студенты могут проследить развитие от вспомогательной функции рисунка к его самостоятельности и изменение использования технико-технологических особенностей в данном виде рисунка. Для подготовки к контрольной необходимо использовать тексты лекций и дополнительную литературу по графике.

Примерный вариант контрольной № 3:
Студентам предлагаются для сопоставления 2 произведения: «Святое семейство» Рафаэля (ок. 1500-1510, перо коричневым тоном на бумаге, Лилль, Дворец изящных искусств, Кабинет рисунков) и «Поклонение волхвов» Дж.-Б. Тьеполо (ок. 1730-1740, перо и кисть коричневым тоном, отмывка коричневым тоном по подготовительному рисунку черным мелом, Берлин, Гравюрный кабинет). В результате анализа проводится сравнение двух принципов в рисунке, один из которых основан на линии, второй – на тоновом пятне.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Обязательная

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств : проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Изд-во В. Шевчук, 2002. - 289 с.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство, 1978. – 263 с.
3. Воронова О.П. Искусство скульптуры/ О. П. Воронова. - М. : Знание, 1981. - 109 с.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
5. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век / Л. И. Владимиров. - М.: Книга, 1988. - 310 с.
6. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги : Учеб. пособие для студентов вузов Ю. Я. Герчук. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 317 с. : ил. - ISBN 5-7567-0243-1
7. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты : язык и смысл изобраз. искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Учеб. лит., 1998. - 203 с.
8. Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру/ В.П. Головин. М.: Издательство МГУ, 1999. – 128 с.
9. Гомбрих Э. История искусства/ Э. Гомбрих.- М.: АСТ, 1998. - 688 с.
10. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. - М.: Искусство, 1990. - 221 с.
11. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.
12. Дмитриева Н. Изображение и слово/ Н. Дмитриева. - М.: Искусство, 1962. – 314 с.
13. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условности древнего письма)/ Л.Ф. Жегин. - М.: Искусство,1970. - 232 с.
14. Лапин А.И. Основы композиции//Лапин А.И. Фотография как…/А.И. Лапин. - М., 2003. – С. 18-165
15. Полякова Н. Скульптура и пространство. Проблема соотношения объема и пространственной среды/ Н. Полякова. - М.: Советский художник, 1982. - 200 с.
16. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов/ И. Тэн. - М.: Изобразительное искусство, 1995. - 160 с.
17. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966. – 77 с.

Дополнительная

1. Алпатов М.В. Истолкование живописных произведений//Творчество, 1980, № 10.
2. Алпатов М.В. Краски в древнерусской живописи/ М.В. Алпатов. - М.: Изобразительное искусство, 1974. – 116 с.
3. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/М. В. Алпатов. - М. : Искусство, 1987. - 221 с.,[112] л.ил.
4. Андроникова М.И. Об искусстве портрета/ М.И. Андроникова. - М.: Искусство, 1975. - 326 с.

5. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры /Д.Е. Аркин. - М. : Искусство, 1990. - 399 с.
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина. - М.:Прогресс,1974. - 392 с.
7. Артамонов В.А. Город и монумент/ В. А. Артамонов. - М.: Стройиздат, 1974. - 224 с.
8. Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи/ С.П. Батракова.- М.: Наука,1996. - 176 с.
9. Богемская К.Г. Пейзаж. История жанров/ К.Г. Богемская. - М.: Аст-Пресс, 2002. – 256 с.
10. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. (Изображение вещи в живописи XVIII - XX вв.)/ И.С. Болотина; сост. А.В.Щербаков. - М.: Советский художник, 1989. - 192 с.
11. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге/ М. В. Большаков. - М.:Книга,1990. - 160 с.:
12. Бычков В.В. Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве// Вопросы истории и теории эстетики. - М., 1975. С.32-56.
13. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции/ Б.Р. Виппер. - М.: Искусство,1972. – 268 с.
14. Виппер Б.Р. Несколько тезисов к проблеме стиля. // Творчество, 1962, № 9. С.
15. Виппер Б. Р. Проблема времени в изобразительном искусстве. // 50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина, М., 1962. – С. 134- 150
16. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта /Б. Р. Виппер. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 382, с.
17. Виппер Б. Р. Статьи об искусстве/ Б.Р. Виппер; вступ. ст. Т. Н. Ливановой; Ин-т истории искусств МК СССР. - М.: Искусство,1970. - 176 с.
18. Волков Н. Н. Цвет в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство,1965. - 196 с.
19. Габричевский А. Г. Морфология искусства/ А.Г. Габричевский; сост. и примеч. Ф. О. Стукалова-Погодина; общ. ред. А. М. Кантора. - М.: Аграф, 2002. - 864 с.
20. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство I половины XX в/ М. Ю. Герман. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 480 с.

Литература

1. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства : учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Мособлупрполиграфиздат, 1994. - 175 с.
2. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. О Гансе фон Маре/ А. Гильдебрандт; предисл. Васнецова А. В. - М.: Изд-во МПИ, 1991. - 137 с.
3. Данилова И. Е. О категории времени в живописи кватроченто // В сб.: И. Е. Данилова. Искусство средних веков и Возрождения/ И.Е. Данилова. – М.: Советский художник, 1984. – С. 75-90
4. Данилова И.Е. О композиции итальянской картины Кватроченто //Советское искусствознание, 73.– М., 1974.– С.164–184.
5. Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи: Человек и вещь. Портрет и натюрморт / И. Е. Данилова. - М. : РГГУ, 1998. - 100 с.
6. Данилова И. Е. Слово и зримый образ в европейской живописи от Средних веков до XX века / И. Е. Данилова. - М. : РГГУ, 2002. - 60 с.
7. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи / И.Е. Данилова. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 291 с.
8. Даниэль С. М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века/ С. М. Даниэль. - Л.: Искусство. 1986. - 199 с.

9. Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве/С. М. Даниэль. Рос. ин-т истории искусств. - СПб.: Искусство - СПБ, 2002. - 304 с.
10. Даниэль С.М. Термин и метафора в интерпретации живописного произведения // Советское искусствознание. Вып. 20. - М., 1986. - С. 255-269.
11. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. - 74 с.
12. Зингер Л. С. О портрете: Проблемы реализма в искусстве портрета/ Л.С. Зингер. - М.: Сов. художник, 1969. - 464 с.
13. Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета/ Л.С. Зингер. - М.: Изобразительное искусство,1986. - 328 с.
14. Котанджян Н.Г. Цвет в изобразительном языке средневековой живописи.// Советское искусствознание - 77, вып. 1.- М.,1978. С.75-100.
15. Кох, Э. Индивидуальность цвета: путь упражнений по живописи и переживанию цвета.- [Пер. с нем.] / Э. Кох, Г. Вагнер. - М.: Антропософия, 1995. - 111 с.
16. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк; Пер.с англ. Н.Н.Тихонова.- СПб: Азбука-классика, 2004.- 302 с.
17. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера/В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1974. – 359 с.
18. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства/ Л.Ю. Лиманская. - М.: РГГУ, 2008. – 351 с.
19. Ляхов В. Н. Искусство книги: Графика на выставке и в книге/ В.Н. Ляхов - М.: Советский художник, 1978. - 222 с.
20. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. - М.: Советский художник, 1983. – 376 с.
21. Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров/ Е.Л. Немировский.- М.: Книга,1964. – 404 с.
22. Немировский Е.Л. Мир книги с древнейших времен до начала XX века/Е.Л. Немировский. - М.: Книга,1986. – 288 с.
23. Немировский Е.Л. Рождение книги / Е.Л.Немировский, Б.С. Горбачевский. - М.: Советская Россия, 1957. - 225 с.
24. Панофский Э. Перспектива как "символическая форма"; Готическая архитектура и схоластика / Э. Панофский ; пер.: И.В. Хмелевских, Е.Ю. Козиной, Л.Н. Житковой. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 334 с.
25. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства: /Э. Панофский; Пер. с англ. - СПб.: Акад. проект, 1999. - 393 с.
26. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта/Н.А. Померанцева.- М.: Изд-во МГУ, 1984. – 255 с.
27. Попова О.С. Свет в византийском и русском искусстве 12-14 в.// Советское искусствознание -77, вып.1- М.,1978. С.75-100.
28. Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве/ Н.Н. Пунин. М.: Советский художник, 1976. – 262 с.
29. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительного восприятия / Б.В. Раушенбах. - СПб. : Азбука-классика, 2001. - 312 с.
30. Раушенбах Б. В. Пристрастие/ Б.В. Раушенбах. - М.:Аграф, 1997. - 432 с.
31. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи/ Б.В. Раушенбах. - М.: Наука, 1975. - 184 с.
32. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов/ Б.В.Раушенбах. Отв. ред. Прокофьев В.Н.; АН СССР ВНИИ искусствознания МК СССР. - М.:Наука,1980. - 288 с.
33. Раушенбах Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы/ Б.В. Раушенбах. М: Наука, 1986. – 256 с.

34. Ревалд Д. История импрессионизма: Пер. с англ./Ревалд Д.; Ред. М.А.Бессонова-М.: Республика, 1999. – 415 с.
35. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена: Пер. с англ./Ревалд Дж.; Ред. М.А.Бессонова-М.: Республика, 1996. – 463 с.
36. Ротенберг Е. От канона к стилю // Вопросы искусствознания.-1994.-N 2-3. - С. 175-187.
37. Сапего И. К вопросам анализа произведения изобразительного искусства // Искусство.-1972.-N 10. - С. 35.
38. Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: Очерки истории и теории/ А. А. Сидоров - М.: Искусство, 1969. - 252 с.
39. Соколов М. Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи 15 – 17 веков: Реальность и символика/ М. Н. Соколов. - М.: Изобразительное искусство, 1994. – 290 с.
40. Соколов М.Н. Интерьер в зеркале живописи/М. Н. Соколов. - М.: Советский художник,1986. – 228 с.
41. Тарабукин Н.М. Смысловое значение диагональных композиций в живописи. // Труды по знаковым системам, вып. 6, Тарту, 1973.
42. Тарабукин Н.М. Пространство в живописи. // Вопросы искусствознания, №1,2, 3. 1993.
43. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи /кн. Е. Н. Трубецкой. - М.: Белый город, 2006. - 419 с.
44. Тугенхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства: Избранные статьи и очерки/ Я.А. Тугенхольд; Сост. Каждан Т. П. - М.: Сов. художник,1987. - 320 с.
45. Турчин В. Внутреннее пространство скульптуры. // Творчество, 1973, № 8.
46. Турчин В. Границы художественного образа в скульптуре. //Творчество, 1978, № 11.
47. Турчин В. Композиция круглой скульптуры. // Творчество, 1968, № 9.
48. Турчин В. О художественном смысле фактуры, // Советская скульптура, М., 1983: № 7.
49. Турчин В. Рама — пространство —картина. // Декоративное искусство, 1971, № 8.
50. Успенский Б.А. К системе передачи изображения в русской иконописи. // Труды по знаковым системам, вып. 2., Тарту, 1965.
51. Успенский Б.А. О семиотике иконы. // Труды по знаковым системам, вып. 5., Тарту, 1971.
52. Успенский Б.А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. - СПб. : Азбука, 2000. - 347 с.
53. Успенский Б. А. Семиотика искусства: Поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве/ Б. А. Успенский. - М.: Языки рус. культ., 1995. - 357 с.
54. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре/ В. А. Фаворский; сост. и вступ. ст. Е. С. Левитина. - М.:Книга,1986. - 240 с.
55. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге/ В. А. Фаворский; сост. и автор вступ. ст. Е. С. Левитина. - М.: Мол. гвардия, 1966. - 128 с.
56. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века /А.А. Федоров-Давыдов. - М. : Центрполиграф, 2005. - 492 с.
57. Феррье Ж.-Л. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинах. М.: Рипол Классик, 2004. – 384 с.
58. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. Курс лекций, прочитанных во ВХУТЕМАСе. М.: Прогресс, 1993. - 324с.
59. Флоренский, Павел Александрович. Избранные труды по искусству / Свящ. П. А. Флоренский; Сост.: игум. Андроник (А.С. Трубачев) и др. - М. : Изобразительное искусство, 1996. – 332 с.

60. Флоренский П.А. Обратная перспектива. // Труды по знаковым системам, вып. 3, Тарту, 1970.
61. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы/ В. Хофман; пер. с нем. А. Белобратова; Ред. И. Чечот и А. Лепорк. – Спб.: Академический проект, 2004 – 560 с.
62. Этюды по всеобщей истории искусств: Зап.-европ.искусство. Русское и сов.искусство: Избранные искусствоведческие работы / М. В. Алпатов. - М. : Сов. художник, 1979. - 286с. : [56] л.ил., фронт.портр. - (Библиотека искусствознания).

Источники

1. Античные мыслители об искусстве: Сб. высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве/ Общ. ред., ввод. ст. и коммент. В. Ф. Асмуса. - Изд. 2-е, перераб. - М.:Искусство,1938. - 242 с.
2. Да Винчи, Л. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи ; [пер. с итал.: А. А. Губера и В. П. Зубова под ред. А. К. Дживелегова]. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 218 с.
3. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии/ Г.Э. Лессинг.- М.: Художественная литература, 1957. – 577 с.
4. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов в семи томах. М.: Искусство, 1965-1970. -3500 с.
5. Мифы народов мира. В 2-х тт./ Гл. ред. С.А. Токарев. М., "Большая Российская энциклопедия", 1995. – 1392 с.
6. Толковая Библия, или комментарий на все книги Св. писания Ветхого и Нового Завета. В 3 томах. М.: Институт перевода Библии, 1987. – 1502 с.

Справочная литература

1. Баттистини М. Символы и аллегории : визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства : пер. с итал. / М. Баттистини. – М. : Омега, 2007. – 381 с.
2. Бут Уэйн К.; Коломб Г. Дж.; Уильямс Дж. М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов/ К. Бут Уэйн; Г. Дж. Коломб; Дж. М. Уильямс. – М. Флинта: Наука, 2004. – 360 с.
3. Виннер А. В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи. Стенная, плафонная и декоративная живопись/ А. В. Виннер; Под общей редакцией С. А. Топорова. М.: Искусство, 1953. - 756 с.
4. Виннер А. В. Материалы масляной живописи/ А. В. Виннер. — М.: Сварог и К, 2000. – 480 с.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. В 3-х томах/ В.Г. Власов. - СПб.: Кольна, 1995-1997. – 1872 с.
6. Гладышева Е. В., Нерсесян Л. В. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству/ Гладышева Е. В., Нерсесян Л. В.- М.: Библиотека альманаха "Странный мир", Выпуск 1, 1991.- 80 с.
7. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи/ Ю.И. Гренберг. - М.: Изобразительное искусство,1982. – 318 с.
8. Гусакова В. О. Словарь русского религиозного искусства: Терминология и иконография/ Гусакова В. О. СПб.: Аврора, 2006.- 280с.
9. Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. 2-е изд./ Замятина Н. А. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 272 с.
10. Звездина, Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта : к проблеме прочтения символа / Ю. Н. Звездина. - М. : Наука, 1997. - 152 с.
11. Курсовые и дипломные работы. Методические указания для студентов факультета истории искусства/ Волкова Э.Н. (сост.) Москва: РГГУ, 2006

12. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы/ Н.В. Одноралов.- М.: Изобразительное искусство,1982. – 223 с.
13. Остен Р. фон дер; Харт Э.У.; Райнкинг Дж. Э. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих авторов/ Р. фон дер Остен; Э.У. Харт; Дж. Э. Райнкинг. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 464 с.
14. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-ка, Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. М., 2005. - 48 с.
15. Уильямс, Джозеф М. Стиль: десять уроков для начинающих авторов/ Дж. М. Уильямс ; пер. с англ. : А. Станиславский. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 328 с.
16. Филатов В. В. Словарь изографа. Библиотека клирика/ Филатов В. В. -М.: Лествица, 2000. -256 с.
17. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Д. Холл. – М. : Крон-Пресс, 1999. –655 с.
18. Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учебно-методич.пособие.; Пер.с итал./ У.Эко. -М.: Книжный дом "Университет", 2001.-238с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

Список ссылок на электронные ресурсы

http://iskunstvo.narod.ru/
http://nesusvet.narod.ru/ico/books/b_ouspensky/
http://www.icon-kanon.ru/slov1/sl.htm
http://philologos.narod.ru/florensky/fl_persp.htm
http://nesusvet.narod.ru/ico/gloss/g_index.htm
http://lib.ru/TEXTBOOKS/ART/vipper.txt
http://www.koob.ru/gregory/intelligent_eye

http://www.msviderskaya.narod.ru/c1.htm
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=631
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/eko/index.php

Жанры живописи [**Электронный ресурс**] :учебный курс/ ГРМ. - СПб.: Гос. Рус. музей,2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.
Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием
Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (*лицензионное или свободно распространяемое*)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

СЕМИНАР 1. Описание и анализ как метод на примере живописи.

Доклад 1. Сравнительный анализ картин П.Класа “Завтрак” 1646 г. и А. де Переда-и-Сальгадо «Натюрморт с часами» (1652) из ГМИИ.

Доклад 2. Построение пространства у А.Матисса на примере картины «Мастерская художника» (1911) из ГМИИ

Контрольные вопросы

1. Роль объема, линии, цвета, света в формообразовании произведений живописи.
2. Какие вспомогательные вопросы раскрывают тему пространства в картине?
3. В какой последовательности анализировать картину и от чего эта схема зависит?
4. Как связать образ с языком художника?
5. Связь формальных приёмов с задачами художника и особенностями эпохи на примерах.

Литература:

Обязательная

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств : проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Изд-во В. Шевчук, 2002. - 289 с.
3. Волков Н. Н. Композиция в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство, 1978. – 263 с.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. - М.: Искусство, 1990. - 221 с.
5. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты : язык и смысл изобраз. искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : Учеб. лит., 1998. - 203 с.

Дополнительная

1. Волков Н. Н. Цвет в живописи/ Н. Н. Волков. - М.: Искусство,1965. - 196 с.
2. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта /Б. Р. Виппер. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 382 с.
3. Даниэль С.М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве/С. М. Даниэль. Рос. ин-т истории искусств. - СПб.: Искусство - СПБ, 2002. - 304 с.
4. Даниэль С.М. Термин и метафора в интерпретации живописного произведения // Советское искусствознание. Вып. 20. - М., 1986. - С. 255-269.
5. Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей. О Гансе фон Маре/ А. Гильдебрандт; предисл. Васнецова А. В. - М.: Изд-во МПИ, 1991. - 137 с.
6. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи/ Л.В. Мочалов. - М.: Советский художник, 1983. – 376 с.
7. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов/ Б.В.Раушенбах. Отв. ред. Прокофьев В.Н.; АН СССР ВНИИ искусствознания МК СССР. - М.:Наука,1980. - 288 с.
8. Кох, Э. Индивидуальность цвета: путь упражнений по живописи и переживанию цвета.- [Пер. с нем.] / Э. Кох, Г. Вагнер. - М.: Антропософия, 1995. - 111 с.

Цель семинарского занятия – помочь студентам в понимании основ метода, освоить основные понятия, связать образ и язык живописи, интерпретировать формальные характеристики во взаимосвязи с эпохой.

СЕМИНАР 2. Живопись Нового времени: жанры, формальные и образные особенности.

Доклад 1. Сравнительный анализ “Мадонны с младенцем” Л.Кранаха Старшего (ок. 1520) и “Мадонны с младенцем” школы Перуджино. (ГМИИ)

Доклад 2. Сравнительный анализ "Женского портрета" П.Морелсе (и "Портрета старушки» Рембрандта (1654) из ГМИИ.

Доклад 3. Сравнительный анализ картин К.Лоррена "Похищение Европы" (1655) и К.Коро "Воз сена" (1865-70) из ГМИИ.

Контрольные вопросы

1. Жанры в живописи Нового времени и их иерархия.
2. Назовите, какие жанры являются определяющими для живописи, объясните почему.
3. Рождение религиозной картины Нового времени и её задачи.
4. Характерные особенности естественнонаучных представлений о цвете и их влияние на колористическое мышление художников.
5. Задачи портрета Нового времени и средства художественной выразительности
6. Рождение западноевропейского пейзажа, его символические и образные особенности, его эволюция.

Литература

Обязательная

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.

Дополнительная

1. Андроникова М.И. Об искусстве портрета/ М.И. Андроникова. - М.: Искусство, 1975. - 326 с.
2. Богемская К.Г. Пейзаж. История жанров/ К.Г. Богемская. - М.: Аст-Пресс, 2002. – 256 с.
3. Да Винчи, Л. Суждения о науке и искусстве / Леонардо да Винчи ; [пер. с итал.: А. А. Губера и В. П. Зубова под ред. А. К. Дживелегова]. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 218 с.
4. Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи: Человек и вещь. Портрет и натюрморт / И. Е. Данилова. - М. : РГГУ, 1998. - 100 с.
5. Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи / И.Е. Данилова. - СПб. : Искусство-СПБ, 2005. - 291 с.
6. Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета/ Л.С. Зингер. - М.: Изобразительное искусство,1986. - 328 с.
7. Кларк К. Пейзаж в искусстве/К. Кларк; Пер.с англ. Н.Н.Тихонова.- СПб: Азбука-классика, 2004.- 302 с.

Цель семинарского занятия: выявление структуры и истории жанров живописи Нового времени, формальных и образных особенностей западноевропейского пейзажа и портрета, анализ картин религиозного содержания и его специфики.

СЕМИНАР 3. Доклассическое искусство и его принципы на примере русской иконы

Доклад 1. Описание и анализ иконы “Благовещение Устюжское” (30–40-е гг. 12 в.) (ГТГ)

Доклад 2. «Троица» А. Рублёва и псковская икона «Троица» 16 в. из ГТГ.

Контрольные вопросы

1. Принципы описания и анализа иконы.
2. Специфика задач условной передачи пространства, цвета и света в иконе.
3. Характерные черты религиозно-символического восприятия цвета в древнерусской иконе.
4. Роль канона для древнерусской живописи.
5. Мировоззрение иконописца как отражение средневекового видения мира.

Литература

Обязательная

1. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. - М.: Искусство, 1990. - 221 с.
2. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.

3. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условности древнего письма)/ Л.Ф. Жегин. - М.: Искусство,1970. - 232 с.

Дополнительная

1. Алпатов М.В. Краски в древнерусской живописи/ М.В. Алпатов. - М.: Изобразительное искусство, 1974. – 116 с.
2. Бычков В.В. Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве// Вопросы истории и теории эстетики. - М., 1975. С.32-56.
3. Котанджян Н.Г. Цвет в изобразительном языке средневековой живописи.// Советское искусствознание - 77, вып. 1.- М.,1978. С.75-100.
4. Попова О.С. Свет в византийском и русском искусстве 12-14 в.// Советское искусствознание -77, вып.1- М.,1978. С.75-100.
5. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи/ Б.В. Раушенбах. - М.: Наука, 1975. - 184 с.
6. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи /кн. Е. Н. Трубецкой. - М.: Белый город, 2006. - 419 с.
7. Успенский Б. А. Семиотика искусства: Поэтика композиции. Семиотика иконы. Статьи об искусстве/ Б. А. Успенский. - М.: Языки рус. культ., 1995. - 357 с.
8. Флоренский, Павел Александрович. Избранные труды по искусству / Свящ. П. А. Флоренский; Сост.: игум. Андроник (А.С. Трубачев) и др. - М. : Изобразительное искусство, 1996. – 332 с.
9. Гусакова В. О. Словарь русского религиозного искусства: Терминология и иконография/ Гусакова В. О. СПб.: Аврора, 2006.- 280с.
10. Замятина Н. А. Терминология русской иконописи. 2-е изд./ Замятина Н. А. - М.: Языки русской культуры, 2000. - 272 с.
11. Филатов В.В. Словарь изографа. Библиотека клирика/ Филатов В. В. -М.: Лествица, 2000. -256 с.

Цель семинарского занятия. Занятие направлено на объяснение специфики описания и анализа иконы с точки зрения формы, задачи и символа. Занятие требует тщательной подготовки, знания терминологии и основ понимания иконы.

СЕМИНАР 4. Авангард и метод его анализа

Доклад 1. Сравнительный анализ картин К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже» 1873 г. и А. Марке «Париж зимой. Набережная Бурбон» 1907 г. (ГМИИ)

Доклад 2. Анализ картины П.Гогена «Жена короля» (1896) из ГТГ.

Доклад 3. Сравнительный анализ картин П.Сезанна «Пейзаж в Эксе» (ок. 1906) и П.Пикассо «Домик в саду» (1909) из ГМИИ

Доклад 4. Анализ картины В.Кандинского «Импровизация 20» (1911) из ГМИИ.

Контрольные вопросы

1. Специфика неклассического понимания живописи и способ её анализа.
2. Специфика передачи пространства, света, цвета, фактуры в произведениях мастеров импрессионизма, постимпрессионизма и фовизма
3. Трансформация формального языка в кубизме и связь с творчеством Сезанна
4. Абстрактное искусство и его язык. Задачи авангардного искусства и изменения по отношению к классической картине мира.

Литература

Дополнительная

1. Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи.- М.,1996.
2. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство I половины XX в/ М. Ю. Герман. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 480 с.

3. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов в семи томах. М.: Искусство, 1965-1970. -3500 с.
4. Ревалд Д. История импрессионизма: Пер. с англ./Ревалд Д.; Ред. М.А.Бессонова-М.: Республика, 1999. – 415 с.
5. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена: Пер. с англ./Ревалд Дж.; Ред. М.А.Бессонова-М.: Республика, 1996. – 463 с.
6. Тугенхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства: Избранные статьи и очерки/ Я.А. Тугенхольд; Сост. Каждан Т. П. - М.: Сов. художник,1987. - 320 с.
7. Феррье Ж.-Л. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинах. М.: Рипол Классик, 2004. – 384 с.
8. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы/ В. Хофман; пер. с нем. А. Белобратова; Ред. И. Чечот и А. Лепорк. – Спб.: Академический проект, 2004 – 560 с.

Цель семинарского занятия – дать студентам понимание специфики анализа неклассических произведений искусства, выявить формальные и образные характеристики импрессионизма, постимпрессионизма и авангарда.

СЕМИНАР 5. Выстраивание структуры текста и составление тезисного плана

Контрольные вопросы

1. Каковы основные принципы написания черновика?
2. Роль и разновидности тезисного плана в написании работы по описанию и анализу
3. Структурирование мыслей согласно рабочей схеме анализа произведений искусства
4. Анализ научного текста и выявление основных мыслей автора в нём.

Литература

1. Остен Р. фон дер; Харт Э.У.; Райнкинг Дж. Э. Композиция. Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М. Флинта: Наука, 2004. – 464 с.
2. Бут Уэйн К.; Коломб Грегори Дж.; Уильямс Джозеф М. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М. Флинта: Наука, 2004. – 360 с.
3. Эко У. Как написать дипломную работу : Гуманитарные науки:Учебно-методич.пособие.; Пер.с итал./ У.Эко. -М.: Книжный дом "Университет", 2001.-238с.

Цель семинарского занятия – пояснить принципы составления тезисного плана для дальнейшего написания черновика, обучить студентов структурировать идеи для будущей работы, а также выявлять основные мысли в своём и чужом тексте.

СЕМИНАР 6. Скульптура разных функций и жанров в историческом контексте

Доклад 1. Анализ формальных особенностей египетского рельефа на примере "Стелы с плакальщицами" (ГМИИ)

Доклад 2. Сравнительный анализ скульптурной формы в древнегреческой и средневековой скульптуре на примере слепков в ГМИИ (на выбор).

Доклад 3. Ренессансная скульптура на примере сравнительного анализа слепков статуй «Давид» Донателло и «Давид» Микеланджело из ГМИИ.

Контрольные вопросы

1. Религиозно-символические функции скульптуры Древнего мира, Античности и Средневековья.
2. Язык древнеегипетской скульптуры: форма, пропорции, движение, отношения с пространством.
3. Телесность и духовное начало в скульптуре и особенности художественного языка античности и Средних веков.

4. Эволюция скульптурной группы и её особенности.
5. Античная и ренессансная форма и способ анализа языка ренессансной скульптуры

Литература

Обязательная

1. Воронова О.П. Искусство скульптуры/ О. П. Воронова. - М. : Знание, 1981. - 109 с.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
3. Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру/ В.П. Головин. М.: Издательство МГУ, 1999. – 128 с.
4. Полякова Н. Скульптура и пространство. Проблема соотношения объема и пространственной среды/ Н. Полякова. - М.: Советский художник, 1982. - 200 с.

Дополнительная

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции/М. В. Алпатов. - М. : Искусство, 1987. - 221 с.,[112] л.ил.
2. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры /Д.Е. Аркин. - М. : Искусство, 1990. - 399 с.
3. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции/ Б.Р. Виппер. - М.: Искусство,1972. – 268 с.
4. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. - 74 с.
5. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы/ Н.В. Одноралов.- М.: Изобразительное искусство,1982. – 223 с.
6. Померанцева Н.А. Эстетические основы искусства Древнего Египта/Н.А. Померанцева.- М.: Изд-во МГУ, 1984. – 255 с.

Цель семинарского занятия состоит в уяснении эволюции скульптурной формы от Древнего Востока до Ренессанса, в выявлении специфического формального языка каждой эпохи и задач скульптора.

СЕМИНАР 7. Материалы в скульптуре

Доклад 1. Сравнительный анализ скульптурных портретов А.М. Голицына (1773) и Павла I (1796) работы Ф.Шубина из ГТГ.

Доклад 2. Сравнительный анализ работ Конёнкова (на выбор) в ГТГ.

Контрольные вопросы

1. Специфика работы с мрамором в скульптуре, способы обработки, характер светотени, роль цвета, влияние техники обработки на формирование образа.
2. Бронза и способы работы с ней, отличительные особенности образной характеристики и формальный язык.
3. Дерево как материал скульптора, его свойства и влияние технологии обработки на формирование образа.

Литература

Обязательная

1. Воронова О.П. Искусство скульптуры/ О. П. Воронова. - М. : Знание, 1981. - 109 с.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
3. Головин В.П. От амулета до монумента. Книга об умении видеть и понимать скульптуру/ В.П. Головин. М.: Издательство МГУ, 1999. – 128 с.
4. Полякова Н. Скульптура и пространство. Проблема соотношения объема и пространственной среды/ Н. Полякова. - М.: Советский художник, 1982. - 200 с.

Дополнительная

Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы.- М.,1982.

Цель семинарского занятия – выяснить роль материала в формировании образа, формальные и образные особенности разных материалов и сравнить их.

СЕМИНАР 8. Рисунок и его материалы в связи с задачами

Доклад 1. Специфика рисунка пером на примере анализа работ Рембрандта и Ф.Милле (на выбор).

Доклад 2. Уголь, итальянский карандаш и графит: особенности, преимущества, способы работы.

Доклад 3. Работа с цветом в сангине и акварели.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности графики как вида искусства и роль техники и выбора материалов в формировании образа?
2. В чём состоят плюсы рисунка пером, углём, графитным карандашом и как связано использование графических материалов с различными эпохами?
3. Какова роль цвета в графике и её отличие от роли в живописи?

Литература

Обязательная

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
2. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги : Учеб. пособие для студентов вузов Ю. Я. Герчук. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 317 с. : ил. - ISBN 5-7567-0243-1
3. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966. – 77 с.

Дополнительная

Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: Очерки истории и теории/ А. А. Сидоров - М.: Искусство, 1969. - 252 с.

Цель семинарского занятия – выявить основные особенности и отличия разных техник рисунка и их связь с характеристикой образа.

СЕМИНАР 9. Гравюра в контексте исторических эпох и её функции

Доклад 1. Ксилография и офорт: связь техники с задачами художника и его способом видения.

Доклад 2. Различные принципы иллюстрирования книги и связь структуры и содержания книги с характером иллюстраций.

Контрольные вопросы

1. Особенности тиражной графики.
2. Задачи ксилографии и особенности её художественного языка.
3. Офорт и его возможности.
4. Характерные черты творческого метода мастера книжной графики.
5. Связь иллюстрации с текстом, с пространством страницы и с содержанием книги.

Литература

Обязательная

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. - М. : АСТ-Пресс книга, 2004. - 366 с.
2. Владимиров Л.И. Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрождение. XVII век / Л. И. Владимиров. - М.: Книга, 1988. - 310 с.
3. Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги : Учеб. пособие для студентов вузов Ю. Я. Герчук. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 317 с. : ил. - ISBN 5-7567-0243-1
4. Дмитриева Н. Изображение и слово/ Н. Дмитриева. - М.: Искусство, 1962. – 314 с.
5. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. - Фрунзе, 1966. – 77 с.

Дополнительная

1. Большаков М. В. Декор и орнамент в книге/ М. В. Большаков. - М.:Книга,1990. - 160 с.:
2. Ляхов В. Н. Искусство книги: Графика на выставке и в книге/ В.Н. Ляхов - М.: Советский художник, 1978. - 222 с.
3. Немировский Е.Л. Возникновение книгопечатания в Москве. Иван Федоров/ Е.Л. Немировский.- М.: Книга,1964. – 404 с.
4. Немировский Е.Л. Мир книги с древнейших времен до начала XX века/Е.Л. Немировский. - М.: Книга,1986. – 288 с.
5. Немировский Е.Л. Рождение книги/ Е.Л.Немировский, Б.С. Горбачевский. - М.: Советская Россия, 1957. - 225 с.
6. Фаворский В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре/ В. А. Фаворский; сост. и вступ. ст. Е. С. Левитина. - М.:Книга,1986. - 240 с.
7. Фаворский В. А. О художнике, о творчестве, о книге/ В. А. Фаворский; сост. и автор вступ. ст. Е. С. Левитина. - М.: Мол. гвардия, 1966. - 128 с.

Цель семинарского занятия: в ходе обсуждения докладов предполагается выяснение специфики тиражной графики, способов её описания и анализа и системы иллюстрирования книги.

СЕМИНАР 10. Редактирование работы по описанию и анализу

Контрольные вопросы

1. Как выстраивать логическую цепочку: аргументация, выявление пробелов и слабых мест.
2. Работа с абзацами – задачи абзацев, их структурирование.
3. Стилистическая правка и роль стиля.
4. Роль орфографии и пунктуации как средств выразительности.
5. Оформление письменных работ: обложка, ссылки, библиография и т.п.

Литература

1. Эко У. Как написать дипломную работу : Гуманитарные науки:Учебно-методич.пособие.; Пер.с итал./ У.Эко. -М.: Книжный дом "Университет", 2001.-238с.
2. Уильямс, Джозеф М. Стиль: десять уроков для начинающих авторов/ Дж. М. Уильямс ; пер. с англ. : А. Станиславский. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 328 с.; 20 см.
3. Оформление письменных работ : метод. указания / сост. Р.Б. Казаков ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ист.-архив. ин-т, Каф. источниковед. и вспомогат. ист. дисциплин, Науч. б-ка, Науч.-практ. центр «Эвристика». 2-е изд., испр. М., 2005. 48 с.
4. Курсовые и дипломные работы. Методические указания для студентов факультета истории искусства/ Волкова Э.Н. (сост.) Москва: РГГУ, 2006

Цель семинарского занятия – дать студентам основы работы с собственным текстом, помочь им воплотить в письменной работе усвоенные на занятиях принципы описания и анализа, подготовить их к написанию рефератов и итоговых работ.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Примерные темы рефератов и курсовых работ

Цель задания – сформировать навыки профессионального описания и анализа произведений живописи, скульптуры и графики, научить проводить самостоятельное исследование, работать с литературой и излагать свои мысли письменно. Критериями оценки служат умение самостоятельно описывать и анализировать произведение, владение понятным научным языком, грамотно цитировать научную литературу, применять профессиональные термины, оригинальность идей, логичность изложения и аргументации Работая над написанием реферата, студенту необходимо ответить на главный вопрос работы, выявить проблему, обратить внимание на особенности метода и его модификацию в соответствии с задачами работы. Выбор темы работы делается после ознакомления с произведениями в предложенном списке, также студент может предложить собственную тему, согласованную с преподавателем.

Для письменной работы по описанию и анализу важно присутствие плана, библиографии, ссылок. Во введении необходимо обозначить главную цель работы, в основной части произведения необходимо анализировать по хронологии, также возможно параллельное рассмотрение. Принципы письменного описания и анализа объясняются на лекциях и семинарах, в самостоятельной работе нужно модифицировать схему анализа в зависимости от специфики произведения и его исторического контекста. В заключении важно подтвердить основную идею, заявленную во введении, и повторить выводы работы, вытекающие из анализа формы и образа на протяжении всего текста. Следует также поместить выводы в контекст эпохи и особенностей данного художника.

Список примерных тем рефератов и курсовых работ

1. Сравнительный анализ двух икон “Успение Богоматери” - начала 13 века, Новгород и 1380-е –1390-е годов, на обратной стороне иконы Донской Богоматери). (ГТГ)
2. Сравнительный анализ портрета М.И.Лопухиной В.Л.Боровиковского и портрета Е.С.Авдулиной О.А.Кипренского. (ГТГ)
3. Сравнительный анализ картин «Девушка, освещённая солнцем» В.Серова (1888) и «Осенний букет» И.Е.Репина 1892 г. (ГТГ)
4. Описание и анализ картины М.А.Врубеля "К ночи".(ГТГ)
5. Сравнительный анализ П.Лианори "Мадонна с младенцем и со святыми" и П.Бордоне "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и СВ.Георгием".(ГМИИ)
6. Описание и анализ картины Рембрандта “Артаксеркс, Аман и Эсфирь”.(ГМИИ)
7. Описание и анализ картины Э.Дега "Голубые танцовщицы" (ГМИИ)
8. Сравнительный анализ картин П.Сезанна “Персики и груши” (1890–1894) и А.Матисса “Фрукты и бронза” (1909–1910). (ГМИИ)
9. Сравнительный анализ картин Пикассо “Арлекин и его подружка” (1901), “Девочка на шаре” (1905 г.), “Портрет А.Воллара” 1910 г.) (ГМИИ)
10. Египетский скульптурный портрет (портретные статуи жрицы Раннаи и жреца Аменхотепа, ГМИИ им. А.С.Пушкина)
11. Описание и анализ Южного портала собора в Амьене или фигур Эклесии и Синагоги в собора в Страсбурге) (копии в ГМИИ)
12. "Помона" А.Майоля (ГМИИ)
13. Памятник Н.В.Гоголю Н.Андреева
14. Скульптурные работы в керамике М.Врубеля
15. Ф.Шубин "Портрет князя А.М.Голицына"(1773 г., ГТГ)
16. Исторический портрет в творчестве М.Антокольского на примере статуи И.Грозного (ГТГ).
17. Техника работы А.Дюрера в гравюре по дереву и ее художественный смысл
18. Офорты Рембрандта на библейские темы
19. Техника рисунка Врубеля.

20. Описание и анализ иллюстраций А.Бенуа к “Медному всаднику” А.Пушкина (музей книги РГБ)

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины «Описание и анализ памятников искусства» предназначен для направления подготовки 50.03.03 «История искусств». Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства ФИИ РГГУ.

Цель дисциплины — освоение основных понятий истории искусства и основных принципов формально-стилистического описания и сюжетного, тематического, образного анализа произведений скульптуры и архитектуры для создания базы дальнейшего профессионального обучения, выработки основ научного мышления, применения навыков работы с коллегами, текстовой информацией и произведениями искусства на практике.

Задачи дисциплины: проследить историю формально-стилистического метода; изучить связи между формой и образом; освоить основные понятия и термины истории искусств; исследовать основные формальные категории, такие, как композиция, пространство, объем, плоскость, светотень, пластика, фактура, контур, ракурс; изучить особенности техник различных видов скульптуры; изучить различные материалы, применяемые в архитектуре; изучить различные методы графического отображения архитектуры на бумаге; научиться использовать источники и научную литературу при анализе памятников скульптуры и архитектуры; понять исторические закономерности развития художественной формы в скульптуре и архитектуре; рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами; научиться самостоятельно анализировать произведения скульптуры и архитектуры письменно и устно.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 - Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;

ОПК-1.1 - Критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу;

ОПК-1.2 - Анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма;

ОПК-2 - Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии

ОПК-2.1 - Применяет данные историографии при постановке новых научных проблем

ОПК-2.2 - Критически анализирует существующие концепции и границы их применимости в искусствоведении

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;

ОПК-3.1 - Анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства

ОПК-3.2 - Устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности
- технико-технологические особенности основных памятников искусства
- основные понятия истории искусства применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры
- основные термины, связанные с техниками скульптуры и архитектуры

- историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств
- основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры. историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств

Уметь:

- использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач;
- проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства;
- ориентироваться и работать с основными трудами по искусству;
- находить необходимую информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет; работать с источниками и научной литературой;
- описывать и анализировать научным и понятным языком произведения изобразительного искусства как устно, так и письменно;
- проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику

Владеть:

- навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач;
- понятийным аппаратом истории искусства;
- навыками исследования произведений искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций;
- навыками устного и письменного изложения по основным темам курса;
- навыками изучения памятников архитектуры в натуре;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры; навыками работы в группе, с распределением ролей.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	29.06.2020 г.	№16

Приложение к листу изменений №1

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 228 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 48 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 162 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	*Раздел 1.* Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, особенности, задачи	**1**	**4**	**4**				**32**	Аналитические задания, контрольные опросы
2.	*Раздел 2.* Живопись как вид искусства	**1**	**4**	**6**				**32**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
3.	*Раздел 3.* Скульптура как вид искусства	**1**	**4**	**6**				**32**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
4.	*Зачет*	**1**							
5.	*Раздел 4.* Графика как вид искусства	**2**	**4**	**6**				**32**	Аналитические задания, контрольные опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
6.	*Раздел 5.* Письменные описание и анализ	**2**	**4**	**6**				**34**	Аналитические задания, контрольные

	произведений искусства								опросы, Доклад на семинаре, презентация и реферат
7.	*Экзамен*	**2**		*п*	*п*	*п*		*п*	
8.	Итого за курс		**20**	**28**			**18**	**162**	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции**;**

– онлайн-лекции в режиме реального времени;

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;

– системы для электронного тестирования;

– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (*лицензионное или свободно*

			распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
9	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
10	Zoom	Zoom	лицензионное