

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра музеологии

СИСТЕМА ОПИСАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Направленность (профиль) «Выставочная деятельность»

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очно-заочная, заочная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

СИСТЕМА ОПИСАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Рабочая программа дисциплины

Составитель: д.и.н., доцент, профессор С.И. Баранова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры музеологии

№ 5 от 19.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

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

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - познакомить студентов с существующими методологическими приемами анализа произведений изобразительного искусства; сформировать первоначальные практические навыки описания произведений изобразительного искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение основных характеристик и типологических и стилистических признаков произведения изобразительного искусства;

- освоение основных методов научного описания и анализа произведений изобразительного искусства.

- получение знаний о роли научного описания в учете и хранении музейных коллекций, как одном из первоначальных мероприятий в практической музейной работе.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
-------------------------------------	---	---------------------

<p>ПК-3 Способен к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в музейной и туристской сферах</p>	<p>ПК-3.2. умеет выявлять объекты музейного значения в среде бытования и определять оптимальную методику его музеефикации</p>	<p>Знать основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира.</p> <p>Уметь самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психолого-педагогическую информацию; выявлять объекты музейного значения в среде бытования.</p>
<p>ПК-10 Способен к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов</p>	<p>ПК-10.3. умеет применять на практике методы проектирования, разрабатывать проектную документацию к экспозиции и экспозиционные тексты</p>	<p>Уметь применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира.</p> <p>Владеть методикой проведения социологического исследования; методикой и методологией изучения исторических и культурологических фактов и явлений.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Система описания памятников изобразительного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. Курс дает базовые представления об основных методах искусствоведческого анализа.

Для освоения дисциплины «Система описания памятников изобразительного искусства» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Зарубежное искусство эпохи Ренессанса и XVII – XVIII вв.», «Зарубежное искусство XIX – XX вв.», «Русское искусство до XVII в.», «Русское искусство XVII – XVIII вв.», «Русское искусство XIX – XX вв.», «История материальной культуры».

В результате освоения дисциплины «Система описания памятников изобразительного искусства» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: фондовой и преддипломной практики и написания ВКР.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
7	Лекции	16
7	Семинары	20
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	8
6	Семинары	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часа(ов).

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Средства и методы описания произведений графики	Уникальная и печатная графика, общее и различия между ними. Рисунок как основа произведений изобразительного искусства. Понятие о рисунке. Академический рисунок. Копирование «оригиналов». Рисование с гипсовых копий мраморных бюстов и статуй. Изображение живой природы в рисунке. Понятие станкового рисунка. Вспомогательные виды рисунка: эскиз, этюд, набросок, зарисовка, рисунок по памяти и по представлению. Технический рисунок. Карикатура и шрифт как особые разновидности рисунка. Рисунок с природы, его место в процессе обучения и в последующей творческой деятельности. Материалы и технические особенности рисунка в истории изобразительного искусства. Применение сухих и мокрых веществ для рисования. Материалы,

	<p>используемые в качестве красящих веществ для рисования. Уголь, материалы и инструменты. Изобразительные и выразительные средства рисунка углем. Рисунок углем. Сырье и средства для изготовления угля. Основные и подсобные материалы и инструменты для рисования углем. Распространение. Древесный уголь, используемый с Неолитического периода – самое обычное средство рисования всех времен. Изобразительные и выразительные свойства угля. Применение твердых инструментов для рисования на мягких основах и мягких материалов на твердых основах. Открытие графита и начало производства графитных карандашей. Недостатки первых карандашей. Их усовершенствование в конце XVIII века. Особенности рисунка графитным карандашом. Время появления и распространения. Особенности рисунка черным мелом (итальянский карандаш). Соус, его состав, цвет, выразительные и изобразительные возможности, начало применения. Различия между рисунками углем, черным соусом и мелом. Сангина, ее цвет, начало применения, различные приемы работы. Связующее акварельных красок. Акварельный рисунок и акварельная живопись. Вопрос о возникновении техники «акварель». Ее зависимость от того, что понимать под акварелью. Акварель древнеегипетская, античная, средневековая. Классическая акварель. Ее родина – Англия. Расцвет – 18 век. Основные требования и материалы: белая бумага, отказ от применения белил, прозрачность красочного слоя. Гуашь. Ее отличие от чистой акварели – корпусность красочного слоя, изменение светлоты по мере высыхания применение белил. Возможность применения цветной основы. Гуашевые краски. Начало их производства с конца XVIII века. Акварель в конце XVIII – нач. XIX в. Гуашь излюбленная техника среди дилетантов. Оформление акварельных работ.</p> <p>Различия между понятиями «эстамп» и «гравюра». Оригинальная и репродукционная печатная графика. Виды печатной графики, различаемые по рельефу печатной формы. Высокая печать. Предшественники ксилографии. Ранние гравюры на дереве. Породы древесины, применяемые в продольной гравюре. Грунтовка досок, нанесение рисунка. Главные средства выразительности в продольной гравюре. Возможность применения белых линий, штриха, пятна. Применение металлографических штихелей. Репродукционная ксилография. Ее художественные достоинства. Начало развития цветной гравюры. Новый способ цветной печати, открытый Неккером. Его распространение в Италии под именем «Кьяроскуро». Уго да Карпи. «Камайо» и ее отличие</p>
--	--

	<p>от Кьяроскуро. Томас Бьюик. Принципиальное различие между обрезающей продольной и торцевой гравюрой. Белая и черная линии. Инструменты для работы на торцевой доске. Породы древесины, пригодные для гравирования по торцу. Торцевая гравюра на дереве и книжная иллюстрация в XIX веке. Линогравюра. Начало применения линолеума во Франции (конец XIX века) и появление в России. Шевердяев и Павлов – первые граверы, обратившиеся к линолеуму. Состав линолеума. Общее в гравюре на дереве и линолеуме. Достоинства и недостатки каждого из них. Инструменты для гравирования на линолеуме. Глубокая печать и ее основные виды, механическое и химическое приготовление печатной формы. Внешние признаки оттисков гравюры на металле. Правила оформления гравюры: надписи, подписи, монограммы. Внешние и внутренние поля. Ньело, как предшественница резцовой гравюры. Мазо Финигуэра, «золотых дел мастер» и гравер, один из первых начавший делать с ньело оттиски на бумаге. Происхождение и особенности резцовой гравюры. Резцовая гравюра как техническая и научная иллюстрация. Характеристика метода сухой иглы, его сочетание с другими техниками гравирования. Л. фон Зиген и разновидность резцовой гравюры меццо-тинто («черная манера»). Офорт (травление «крепкой водкой») и его преимущества. Основные и подсобные материалы и инструменты для офорта. Начало и распространение техники офорта. Отличие его выразительных средств от «сухой иглы» и резцовой гравюры. Металлические доски, применяемые в офорте: медные, цинковые, стальные. Офортный грунт, составляющие его вещества: асфальт (битум), канифоль, мастика, скипидар. Основные инструменты офортиста. Особенности процедуры травления. Мягкий лак как разновидность офорта. Ж.-Б. Лепренс и акватинта. Пунктир и карандашная манера – репродукционные техники. Различия карандашной и пунктирной манер, основные и подсобные материалы. Плоская печать. Литография, как вид плоской печати. Изобретение и распространение. Основные и подсобные материалы и инструменты литографии: литографские камни, их сорта, фактура и художественные достоинства оттисков в зависимости от камня. Литографская бумага (корнпапир). Литографский карандаш, литографская тушь, их химический состав. Литография и автолитография. Литограф и художник-литограф. Разделение труда в процессе литографской печати. Олеофильная и гидрофильная поверхности камня. Цветная авторская литография с одного и нескольких камней. Литографские краски. Альграфия – разновидность</p>
--	--

		<p>литографии. Ее некоторые преимущества перед литографией. Монотипия как разновидность плоской печати. Монотипия акварельными, масляными и гуашевыми красками. Основы или печатные формы: стекло, картон, листовой металл.</p>
2.	Средства и методы описания произведений скульптуры	<p>Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды и жанры скульптуры в ее историческом развитии: портрет, надгробие, алтарь и др. Рельеф, его виды и особенности. Взаимодействие скульптуры и архитектуры. Одиночная статуя и статуарная группа, принципы ее художественного решения в истории скульптуры. Пластические проблемы, связанные с движением: взаимодействие тела и драпировки, передача различной позы и положения тела в пространстве (стоящая, сидящая, лежащая статуи, конный монумент). Подготовительные рисунки скульптора, изготовление модели в мягком материале (глина, воск, пластилин). Понятия «скульптура» и «пластика», их общность и различия.</p> <p>Основные свойства поверхности в скульптуре: фактура, моделировка, свет и цвет. Материалы скульптуры: камень, дерево, металл, слоновая кость. Глина как самостоятельный пластический материал. Техника в скульптуре, приемы работы в разных материалах (лепка, валяние, отливка). Лепка в мягких материалах (воск, глина). Обработка твердых материалов (дерево, камень, слоновая кость). Отливка и чеканка в металле. Полихромия в скульптуре (тонирование, раскраска в несколько тонов, применение цветных материалов).</p>
3.	Средства и методы описания произведений живописи	<p>Живопись и живописность. Цвет и свет – основные средства выразительности в живописи. Основные принципы систематики цвета. Контрасты и их роль в цветовом строе живописного произведения. Принципы цветовой гармонии. Определение композиции. Композиция в плоскости и пространстве. Композиция и жанр. Композиция при рисовании с натуры и сочинении. Отношение понятия композиции к терминам: структура, тектоника, конструкция. Историческое развитие понятия. «Композиция» в эпоху Ренессанса, Альберти, Барокко (Роже де Пиль). Понимание композиции в эпоху классицизма. Овальная, пирамидальная, тондо. Формат картины и замысел художника. Смысловый и геометрический центры композиции. Ритм и его место в композиции. Станковая картина. Материалы и техники станковой живописи. Дерево как основа для живописного произведения. Спад популярности дерева среди живописцев с XVIII века. Переход с дерева на холст. Проблема дублированного холста. Использование медных досок. Преимущества и недостатки дерева, холста, меди как материалов станковой живописи.</p>

	<p>Виды грунтов, их состав и свойства. Процесс грунтовки. Нанесение проклеек и грунтовых составов. Свойства художественных красок и предъявляемые к ним требования.</p> <p>Отличие живописи от графики, «пограничные» техники. Пастель, ее преимущества и недостатки. Пастель и кроющие (пастозные) краски, колористические границы. XVIII век - расцвет пастели. Техника живописи акварелью. Общая характеристика техники. Принадлежности художника, необходимые для работы акварелью. Акварельные краски, пигменты и красители. Укрывистость акварельных красок. Техника живописи гуашью. Различие между акварелью и гуашью, специфические особенности. Общая характеристика живописи temperными красками. Краски на эмульсионном связующем. Натуральные и искусственные эмульсии. Яичная, и казеиновая темпера. Средневековая темпера. Ее связующие. Эмульсия на желтке, цельном яйце, казеине, воске. Зависимость формально стилистических особенностей живописи от свойств temperных красок и грунтов. Старинная и современная темпера. Сходство последней и различие с гуашью. Характеристика масляной живописи. Вопрос происхождения масляных красок. Миф об изобретении Ван Эйков. Отличительные особенности техники, обеспечившие масляной живописи широкую область применения в изобразительном искусстве. Простота и сложность живописной техники маслом. Изобразительные и выразительные свойства масляных красок. Материалы и инструменты масляной живописи. Классический многослойный метод масляной живописи: рисунок, пропись, подмалевок, лессировка. Техника <i>a la prima</i>. Техника иконописи. Зависимость формально стилистических особенностей иконописи от свойств temperных красок и грунтов. Личное письмо, санкириние, первое, второе и третье вохрение. Способы вохрения: плавь, отборка, приплеск, комбинированный способ. Опись и роспись личного. Проверка общего колорита личного письма. Поправка описи и росписи, закрашивание полей, отводка и опушка, венчики и надписи на иконе. Олифление. Отличие старинной и современной техники temperного письма. Сходство последней и различие с гуашью. Основные и подсобные материалы и инструменты техники энкаустики. Распространение живописи разогретыми на огне восковыми красками. Основная живописная техника античности. Обработка пчелиного воска с целью приготовления связующего: отбеливание, вываривание в морской воде, сушка на</p>
--	--

		<p>солнце. Пунический воск (Атраментум). Попытки реконструкции техники в XVIII веке. Заказ художнику Вивьену картины, исполненной в энкаустике.</p> <p>Произведения энкаустической живописи, дошедшие до нас: фаюмские портреты, синайские иконы. Попытки реконструкции античной техники, пять способов энкаустики по Грабарю.</p>
4.	<p>Средства и методы описания произведений декоративно-прикладного искусства</p>	<p>История и технология керамики. Основные виды: гончарная глина, терракота, майолика, полуфаянс, фаянс, opak, фарфор. Технология производства керамических изделий. Основные способы декорирования. Технологические и художественно-стилистические особенности русской керамики в контексте развития культуры и искусства в России. Характеристика ведущих фарфоровых предприятий. Советский художественный фарфор и фаянс 1920-х – 1930-х годов.</p> <p>История и технология стекла и хрусталя. Виды стекол: прозрачные и глушеные, бесцветные и цветные, накладные и т.д. Технология производства изделий из стекла и основные способы декорирования в холодном и горячем виде. Механические и химические способы нанесения декора. Хрусталь. Особенности производства, основные способы декорирования: резьба, алмазное гранение, шлифовка. История, технико-технологические и художественные особенности русского стекла и хрусталя. Краткая характеристика специфики исторического развития русского стекла IX – начала XX веков.</p> <p>История и технико-технологические особенности производства художественных предметов из металлов и сплавов. Физические, химические, технологические свойства металлов и их характеристика. Черные и цветные металлы и сплавы. Драгоценные металлы и их сплавы: золото, серебро, платина. Применение и распространение в декоративно-прикладном искусстве. Основные способы изготовления художественных изделий из металла. Основные способы отделки и декорирования художественных изделий из металлов. Краткая характеристика русских декоративно-прикладных изделий из металлов XVII – начала XX веков. Бронза, чугун, сталь – основные материалы для производства предметов декоративно-прикладного искусства в промышленных масштабах. Декоративно-прикладная скульптура из металла (включая рельефы) как особый раздел русского художественного металла. Характеристика основных производств. Технико-технологические и стилистические особенности русского серебра. Материальные и эстетические свойства серебра. Способы обработки и техника декорирования изделий из серебра. Серебряное дело в России: исторический</p>

		<p>обзор. История и технология производства мебели. Классификация мебели по назначению. Виды конструкций мебели. Терминология основных конструктивных деталей мебели применительно к каждой функциональной группе. Характеристика пород дерева, наиболее часто использовавшихся для изготовления мебели. Основные способы художественной обработки дерева в процессе изготовления и декоративного оформления мебели. Аппликация, инкрустация, интарсия, мозаика (в том числе маркетри), позолота, роспись, резьба (плоская, рельефная, объемная), рельефное лакирование, декорирование другими материалами (металлические накладки, фарфоровые и фаянсовые вставки, обивка тканями и др.). История, технико-технологические и художественные особенности русской мебели XVII – начала XX веков.</p>
--	--	---

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения занятий семинарского типа используются групповые дискуссии, ролевые игры, анализ ситуаций и имитационных моделей.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	20 баллов
- выполнение практических заданий	5 баллов	10 баллов
- подготовка докладов	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; 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	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>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.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>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.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Темы докладов для выступления на семинарах:

1. Художественные особенности архитектурного пейзажа в творчестве М.И. Махаева
2. Акварельные портреты работы К.П. Брюллова
3. Русский академический рисунок XVIII века
4. Техника пастели и рисунки русских художников второй половины XIX века
5. Тема городского пейзажа в графическом наследии «мирискусников»
6. Скульптура петровского времени
7. Творчество Ф.И. Шубина
8. Жанр надгробия в русской пластике
9. Скульптура в Академии художеств
10. Становление пейзажного жанра в русской живописи XVIII века

Задания для практических занятий:

1. Составление музейных описаний и искусствоведческий анализ произведений графики
2. Составление музейных описаний и искусствоведческий анализ произведений скульптуры
3. Составление музейных описаний и искусствоведческий анализ произведений живописи

Примерный перечень вопросов по всему курсу

1. Материалы и технические особенности рисунка в истории изобразительного искусства.
2. Академический рисунок.
3. Основные виды печатной графики.
4. Техника гравюры на дереве.
5. Происхождение и особенности резцовой гравюры.
6. Литография как вид плоской печати.
7. Виды и жанры скульптуры в ее историческом развитии.
8. Материалы и техники в скульптуре.
9. Общая характеристика живописи темперными красками.
10. Основные особенности масляной живописи.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

Основная

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2024. (URL: <https://www.urait.ru/bcode/540046>)
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2015 (URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001299455/)
3. Ильина Т.В. История искусства : учебник для среднего профессионального образования. М., 2024. (URL: <https://www.urait.ru/bcode/541766>)
4. Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства. М., 2024. (URL: <https://znanium.com/catalog/product/2087720>)

5. Моран А. История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней. М., 1982. (URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001127927/)
6. Сокольникова Н.М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов. М., 2024. (URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/537842>)

Дополнительная

1. Ботт И.К., Канева М.И. Русская мебель. СПб., 2003 (URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002396909/)
2. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств. М., 2024. (URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/544295>)
3. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития : учебное пособие. М., 2010 (URL: https://bibliorossica.com/book.html?search_query=%d1%84%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%be%d1%80&currBookId=2859&ln=ru)
4. Кузьминский К.С. Развитие русской портретной живописи XVIII века. Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий. М, 2024. (URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/541847>)
5. Никольский В.А. История русского искусства. М., 2024. (URL: <https://www.ura.it.ru/bcode/543451>)
6. Сиповская Н.В. Фарфор в России XVIII века. М., 2008. (URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004093439/)

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 EmBraille ViewPlus;
- 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, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий

Вид работы	Содержание (перечень вопросов)	Рекомендации
Раздел № 1. Средства и методы описания произведений графики.		
Подготовка к семинарам, тест, подготовка докладов-презентаций	<p>Уникальная и печатная графика, общее и различия между ними. Рисунок как основа произведений изобразительного искусства. Понятие о рисунке.</p> <p>Академический рисунок. Копирование «оригиналов». Рисование с гипсовых копий мраморных бюстов и статуй.</p> <p>Изображение живой природы в рисунке. Понятие станкового рисунка.</p> <p>Вспомогательные виды рисунка: эскиз, этюд, набросок, зарисовка, рисунок по памяти и по представлению. Технический рисунок. Карикатура и шрифт как особые разновидности рисунка. Рисунок с природы, его место в процессе обучения и в последующей творческой деятельности.</p> <p>Материалы и технические особенности рисунка в истории изобразительного искусства. Применение сухих и мокрых веществ для рисования. Материалы, используемые в качестве красящих веществ для рисования. Уголь, материалы и инструменты.</p> <p>Изобразительные и выразительные средства рисунка углем. Рисунок углем. Сырье и средства для изготовления угля. Основные и подсобные материалы и инструменты для рисования углем.</p> <p>Распространение. Древесный уголь, используемый с Неолитического периода – самое обычное средство рисования всех времен. Изобразительные и выразительные свойства угля.</p> <p>Применение твердых инструментов для рисования на мягких основах и мягких</p>	<p>Гращенко В.Н. Об искусстве рисования и искусстве собирания рисунков. Каталог выставки. Пять веков европейского рисунка. Милан, 1995-1996.</p> <p>Радлав Н. Рисование с природы. Л., 1978.</p> <p>Советы мастеров. Сб. Составитель Зайцев А.С. М., 1978.</p> <p>Фаворский В. О рисунке, о композиции. Кыргызстан, 1966.</p> <p>Звонцев В.М., Шистко В.И. Офорт. М. «Искусство», 1977.</p> <p>Кристаллер. История европейской гравюры. М., 1939.</p> <p>Турова А.П., Третьякова Е.М. Гравюра на дереве. М. «Искусство», 1977.</p> <p>Федоров М.В. Рисунок и перспектива. М., 1960.</p> <p>Флекель М.И. От Марк Антонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. М., 1987.</p> <p>Фридендер М. Литография. Л., 1925.</p>

материалов на твердых основах. Открытие графита и начало производства графитных карандашей. Недостатки первых карандашей. Их усовершенствование в конце XVIII века. Особенности рисунка графитным карандашом. Время появления и распространения. Особенности рисунка черным мелом (итальянский карандаш). Соус, его состав, цвет, выразительные и изобразительные возможности, начало применения. Различия между рисунками углем, черным соусом и мелом. Сангина, ее цвет, начало применения, различные приемы работы. Связующее акварельных красок. Акварельный рисунок и акварельная живопись. Вопрос о возникновении техники «акварель». Ее зависимость от того, что понимать под акварелью. Акварель древнеегипетская, античная, средневековая. Классическая акварель. Ее родина – Англия. Расцвет – 18 век. Основные требования и материалы: белая бумага, отказ от применения белил, прозрачность красочного слоя. Гуашь. Ее отличие от чистой акварели – корпусность красочного слоя, изменение светлоты по мере высыхания применение белил. Возможность применения цветной основы. Гуашевые краски. Начало их производства с конца XVIII века. Акварель в конце XVIII – нач. XIX в. Гуашь излюбленная техника среди дилетантов. Оформление акварельных работ. Различия между понятиями «эстамп» и «гравюра». Оригинальная и репродукционная печатная графика. Виды печатной графики, различаемые по рельефу печатной формы. Высокая печать. Предшественники ксилографии. Ранние гравюры на дереве. Породы древесины, применяемые в продольной гравюре. Грунтовка досок, нанесение рисунка. Главные средства выразительности в продольной гравюре. Возможность применения белых линий, штриха, пятна. Применение металлографических штихелей. Репродукционная ксилография. Ее художественные достоинства. Начало

развития цветной гравюры. Новый способ цветной печати, открытый Неккером. Его распространение в Италии под именем «Кьяроскуро». Уго да Карпи. «Камайо» и ее отличие от Кьяроскуро. Томас Бьюик. Принципиальное различие между обрезной продольной и торцовой гравюрой. Белая и черная линии. Инструменты для работы на торцовой доске. Породы древесины, пригодные для гравирования по торцу. Торцовая гравюра на дереве и книжная иллюстрация в XIX веке. Линогравюра. Начало применения линолеума во Франции (конец XIX века) и появление в России. Шевердяев и Павлов – первые граверы, обратившиеся к линолеуму. Состав линолеума. Общее в гравюре на дереве и линолеуме. Достоинства и недостатки каждого из них. Инструменты для гравирования на линолеуме. Глубокая печать и ее основные виды, механическое и химическое приготовление печатной формы. Внешние признаки оттисков гравюры на металле. Правила оформления гравюры: надписи, подписи, монограммы. Внешние и внутренние поля. Нъело, как предшественница резцовой гравюры. Мазо Финигуэра, «золотых дел мастер» и гравер, один из первых начавший делать с нъело оттиски на бумаге. Происхождение и особенности резцовой гравюры. Резцовая гравюра как техническая и научная иллюстрация. Характеристика метода сухой иглы, его сочетание с другими техниками гравирования. Л. фон Зиген и разновидность резцовой гравюры мещо-тинто («черная манера»). Офорт (травление «крепкой водкой») и его преимущества. Основные и подсобные материалы и инструменты для офорта. Начало и распространение техники офорта. Отличие его выразительных средств от «сухой иглы» и резцовой гравюры. Металлические доски, применяемые в офорте: медные, цинковые, стальные. Офортный грунт, составляющие его вещества: асфальт (битуум), канифоль, мастика, скипидар. Основные инструменты офортиста.

	<p>Особенности процедуры травления. Мягкий лак как разновидность офорта. Ж.-Б. Лепренс и акватинта. Пунктир и карандашная манера – репродукционные техники. Различия карандашной и пунктирной манер, основные и подсобные материалы. Плоская печать. Литография, как вид плоской печати. Изобретение и распространение. Основные и подсобные материалы и инструменты литографии: литографские камни, их сорта, фактура и художественные достоинства оттисков в зависимости от камня. Литографская бумага (корнпапир). Литографский карандаш, литографская тушь, их химический состав. Литография и автолитография. Литограф и художник-литограф. Разделение труда в процессе литографской печати. Олеофильная и гидрофильная поверхности камня. Цветная авторская литография с одного и нескольких камней. Литографские краски. Альграфия – разновидность литографии. Ее некоторые преимущества перед литографией. Монотипия как разновидность плоской печати. Монотипия акварельными, масляными и гуашевыми красками. Основы или печатные формы: стекло, картон, листовой металл.</p>	
<p>Раздел № 2. Средства и методы описания произведений скульптуры</p>		
<p>Подготовка к семинарам, к выездному практическому занятию.</p>	<p>Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды и жанры скульптуры в ее историческом развитии: портрет, надгробие, алтарь и др. Рельеф, его виды и особенности. Взаимодействие скульптуры и архитектуры. Одиночная статуя и статуарная группа, принципы ее художественного решения в истории скульптуры. Пластические проблемы, связанные с движением: взаимодействие тела и драпировки, передача различной позы и положения тела в пространстве (стоящая, сидящая, лежащая статуи, конный монумент). Подготовительные рисунки скульптора, изготовление модели в мягком материале (глина, воск, пластилин). Понятия «скульптура» и «пластика», их общность и различия. Основные свойства поверхности в скульптуре: фактура, моделировка, свет и</p>	<p>Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. М., 2008. Исаков С.К. Федот Шубин. М., 1938. Петров В.Н. Михаил Иванович Козловский. М., 1977. Рогачевский В. Федор Гордеевич Гордеев. 1744-1810. Л., 1960. Рязанцев И.В. Скульптура в России. XVIII – начало XIX века. Очерки. М., 2003. Скульптура. История и современность. В 2-х ч. СПб., 2002.</p>

	<p>цвет. Материалы скульптуры: камень, дерево, металл, слоновая кость. Глина как самостоятельный пластический материал. Техника в скульптуре, приемы работы в разных материалах (лепка, валяние, отливка). Лепка в мягких материалах (воск, глина). Обработка твердых материалов (дерево, камень, слоновая кость). Отливка и чеканка в металле. Полихромия в скульптуре (тонирование, раскраска в несколько тонов, применение цветных материалов).</p>	
<p>Раздел № 3. Средства и методы описания произведений живописи</p>		
<p>Подготовка к проблемной дискуссии к ответу на вопросы билетов</p>	<p>Живопись и живописность. Цвет и свет – основные средства выразительности в живописи. Основные принципы систематики цвета. Контрасты и их роль в цветовом строе живописного произведения. Принципы цветовой гармонии. Определение композиции. Композиция в плоскости и пространстве. Композиция и жанр. Композиция при рисовании с натуры и сочинении. Отношение понятия композиции к терминам: структура, тектоника, конструкция Историческое развитие понятия. «Композиция» в эпоху Ренессанса, Альберти, Барокко (Роже де Пиль). Понимание композиции в эпоху классицизма. Овальная, пирамидальная, тондо. Формат картины и замысел художника. Смысловой и геометрический центры композиции. Ритм и его место в композиции.</p> <p>Станковая картина. Материалы и техники станковой живописи. Дерево как основа для живописного произведения. Спад популярности дерева среди живописцев с XVIII века. Переход с дерева на холст. Проблема дублированного холста. Использование медных досок.</p> <p>Преимущества и недостатки дерева, холста, меди как материалов станковой живописи. Виды грунтов, их состав и свойства. Процесс грунтовки. Нанесение проклеек и грунтовых составов. Свойства художественных красок и предъявляемые к ним требования.</p> <p>Отличие живописи от графики, «пограничные» техники. Пастель, ее преимущества и недостатки. Пастель и кроющие (пастозные) краски,</p>	<p>Агеев П.Я. Старинные руководства по технике живописи. СПб, 1887.</p> <p>Афанасьев П.Я. Несколько слов о живописи древних греков и римлян. «Пантеон» № 8.</p> <p>Бергер Э. История развития техники масляной живописи. М., 1961.</p> <p>Вибер Ж. Живопись и ее средства. М., 1961.</p> <p>Волков. Цвет в живописи. М., Гремберг. Технология станковой живописи. М. «Искусство», 1982.</p> <p>Зайцев А.С. О понятии «живописность». // Искусство. №5. 1981.</p> <p>Кальпинг А. Акварельная живопись М., 1968.</p> <p>Оствальд В. Письма о живописи. М., 1905.</p> <p>Моро-Вотье. Заметки по технике живописи. М., 1929.</p> <p>Рыбников А.А. Техника масляной живописи. М., 1933.</p> <p>Рыбников А.А. Фактура классической картины. М., 1927.</p> <p>Файнберг. Лессировка и техника классической живописи. М.-Л., 1937.</p> <p>Филатов В.В. Древнерусская станковая темперная живопись. М., 1961.</p> <p>Herberts K. Die Maltechniken Mittler Zwischen. Idee und Gestaltung. Dusseldorf, 1957.</p> <p>Smith R. The artist's Handbook. London, 2003.</p> <p>Doerer Max. Malmalertal und Letne XXX im Bilde. Stuttgart – W., 1933.</p>

колористические границы. XVIII век - расцвет пастели. Техника живописи акварелью. Общая характеристика техники. Принадлежности художника, необходимые для работы акварелью. Акварельные краски, пигменты и красители. Укрывистость акварельных красок. Техника живописи гуашью. Различие между акварелью и гуашью, специфические особенности.

Общая характеристика живописи темперными красками. Краски на эмульсионном связующем. Натуральные и искусственные эмульсии. Яичная, и казеиновая темпера. Средневековая темпера. Ее связующие. Эмульсия на желтке, цельном яйце, казеине, воске. Зависимость формально стилистических особенностей живописи от свойств темперных красок и грунтов. Старинная и современная темпера. Сходство последней и различие с гуашью.

Характеристика масляной живописи. Вопрос происхождения масляных красок. Миф об изобретении Ван Эйков. Отличительные особенности техники, обеспечившие масляной живописи широкую область применения в изобразительном искусстве. Простота и сложность живописной техники маслом. Изобразительные и выразительные свойства масляных красок. Материалы и инструменты масляной живописи. Классический многослойный метод масляной живописи: рисунок, пропись, подмалевок, лессировка. Техника *a la prima*.

Техника иконописи. Зависимость формально стилистических особенностей иконописи от свойств темперных красок и грунтов. Личное письмо, санкириние, первое, второе и третье вохрение. Способы вохрения: плавь, отборка, приплеск, комбинированный способ. Опись и роспись личного. Проверка общего колорита личного письма.

Поправка описи и росписи, закрашивание полей, отводка и опушка, венчики и надписи на иконе. Олифление. Отличие старинной и современной техники темперного письма. Сходство последней и различие с гуашью.

	<p>Основные и подсобные материалы и инструменты техники энкастики. Распространение живописи разогретыми на огне восковыми красками. Основная живописная техника античности. Обработка пчелиного воска с целью приготовления связующего: отбеливание, вываривание в морской воде, сушка на солнце. Пунический воск (Атраментум). Попытки реконструкции техники в XVIII веке. Заказ художнику Вивьену картины, исполненной в энкастике. Произведения энкастической живописи, дошедшие до нас: фаюмские портреты, синайские иконы. Попытки реконструкции античной техники, пять способов энкастики по Грабарю.</p>	
--	--	--

Приложение 1. Аннотация
 рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой музеологии.

Цель дисциплины: познакомить студентов с существующими методологическими приемами анализа произведений изобразительного искусства; сформировать первоначальные практические навыки описания произведений изобразительного искусства.

Задачи :

- изучение основных характеристик и типологических и стилистических признаков произведения изобразительного искусства;
- освоение основных методов научного описания и анализа произведений изобразительного искусства.
- получение знаний о роли научного описания в учете и хранении музейных коллекций, как одном из первоначальных мероприятий в практической музейной работе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные подходы к изучению культурных явлений; многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира.

Уметь самостоятельно анализировать культурологическую, естественнонаучную, историческую, психолого-педагогическую информацию;
 выявлять объекты музейного значения в среде бытования;
 применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания;
 проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира

Владеть методикой проведения социологического исследования; методикой и методологией изучения исторических и культурологических фактов и явлений.

