

Программа дисциплины «Описание и анализ памятников
искусства» | 1

Структура и содержание дисциплины «Описание и анализ памятников».

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а. часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Семинар, 136 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-116 а.ч.	
1.	Введение. Основные понятия истории искусства	1	1	4		Консультации, устный опрос
2.	Раздел 1. Художественный язык архитектуры. Тема 1.1. Индивидуальность архитектуры.	1	2	4	4	Консультации, устный опрос
3.	Тема 1.2. Пространство в архитектуре.	1	3	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
4.	Тема 1.3. Типы архитектурных конструкций.	1	4	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
5.	Тема 1.4. Типология сакральной архитектуры.	1	5	4	2	Консультации, устный опрос
6.	Тема 1.5. Типология жилой и общественной архитектуры.	1	6	4	2	Консультации, устный опрос
7.	Тема 1.6. Город.	1	7	4	2	Консультации, устный опрос
8.	Тема 1.7. Современные материалы и конструкции в архитектуре	1	8	4	2	Консультации, устный опрос
9.		1	8			Коллоквиум
10.	Раздел 2. Художественный язык скульптуры. Тема 1.1. Основные свойства языка скульптуры.	1	9	4	4	Консультации, устный опрос, письменные работы
11.	Тема 1.2. Материал и техника в скульптуре.		10	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
12.	Тема 1.3. Движение в скульптуре.		11	4	2	Консультации, устный опрос
13.	Тема 1.4. Виды и жанры скульптуры		12	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
14.	Раздел 3. Художественный язык живописи и графики. Тема 1.1. Основные свойства языка живописи.	1	13	4	4	Консультации, устный опрос
15.	Тема 1.2. Линия, рисунок, объем в живописи.		14	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
16.	Тема 1.3. Цвет и колорит в живописи.		15	4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
17.	Тема 1.4. Отдельные виды и жанры живописи.		16	4	2	Консультации, устный опрос

Программа дисциплины «Описание и анализ памятников
искусства» | 2

18.	Тема 1.5. Основные свойства художественного языка графики.		17		4	2	Консультации, устный опрос, письменные работы
19.	Раздел 4. Художественный язык декоративно-прикладного искусства. Тема 1.1. Художественный язык декоративно-прикладного искусства.	1	18		4	4	Консультации, устный опрос
20.		1	сессия				Зачет по итогам I семестра
21.	Раздел 5. Принципы и методы анализа произведений искусства. Тема 1.1. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	1		4	4	Доклады в семинаре
22.	Тема 1.2. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	2		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
23.	Тема 1.3. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	3		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
24.	Тема 1.4. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	4		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
25.	Тема 1.5. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	5		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
26.	Тема 1.6. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	6		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
27.	Тема 1.7. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	7		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
28.	Тема 1.8. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	8		4	2	Доклады в семинаре, письменная работа
29.	Раздел 6. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства. Тема 1.1. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	9		32	4	Доклады в семинаре
30.	Тема 1.2. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	10			2	Доклады в семинаре
31.	Тема 1.3. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	11			2	Доклады в семинаре
32.	Тема 1.4. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	12			2	Доклады в семинаре
33.	Тема 1.5. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	13			2	Доклады в семинаре

Программа дисциплины «Описание и анализ памятников
искусства» | 3

34.	Тема 1.6. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	14			2	Доклады в семинаре
35.	Тема 1.7. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	15			4	Доклады в семинаре
36.	Тема 1.8. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	16			4	Доклады в семинаре
37.		2	сессия			36	Письменная работа, экзамен

Содержание разделов дисциплины:

1. *Введение.*

Основные понятия истории искусства. Принципы и методы ее изучения. Периодизация всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства. Различие эпохи и стиля.

Раздел 1. Художественный язык архитектуры.

2. *Тема 1.1. Индивидуальность архитектуры.*

Отличия архитектуры от других видов пластических искусств, изобразительность архитектуры. Основные элементы пластического языка архитектуры: материал, масса, объем, членения, пропорции, ритм. Симметрия/асимметрия, динамика в архитектуре. Понятие тектоники, тектоника /атектоника.

3. *Тема 1.2. Пространство в архитектуре.*

Пространство в архитектуре. Внешнее и внутреннее пространство. Пространство и среда (естественная- искусственная, ландшафтная — городская). Внутреннее пространство и принципы его организации. Статика и динамика пространства. Свет и цвет в архитектуре.

Практическое занятие по описанию архитектурного объекта. Варианты заданий:

- сравнительный анализ церкви Вознесения в Коломенском и церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове;
- описание колокольни Новодевичьего монастыря;
- описание церкви Покрова в Филях (варианты: Спаса в Уборах, Знамения в Дубровицах).

Написание и сдача письменной работы по итогам практического занятия.

4. *Тема 1.3. Типы архитектурных конструкций.*

Типы архитектурных конструкций. Стоечно-балочная конструкция. Ордер: историческая эволюция, сочетание с другими типами конструкций. Сводчатая

конструкция. Арка: составные части, принципы работы. Типы арок. Своды. Купол и способы его постановки. Центрально-купольные конструкции.

Практическое занятие по описанию и анализу архитектурных конструкций.
Сравнительный анализ конструкции и декорации трех соборов Московского Кремля: Успенского, Архангельского и Благовещенского.

Написание и сдача письменной работы по итогам практического занятия.

5. Тема 1.4. Типология сакральной архитектуры.

Типология сакральной архитектуры. Крестово-купольные храмы. Базилика и история ее развития от античности до наших дней.

Практическое занятие по описанию и анализу памятников сакральной архитектуры.

6. Тема 1.5. Типология жилой и общественной архитектуры.

Типология жилой и общественной архитектуры. Замок, дворец, вилла.

Практическое занятие по описанию и анализу памятников жилой и общественной архитектуры.

7. Тема 1.6. Город.

Город – как особая архитектурная среда. Городское пространство: улица и площадь.

Практическое занятие.

8. Тема 1.7. Современные материалы и конструкции в архитектуре.

Современные материалы и конструкции в гражданской архитектуре.

Практическое занятие.

Коллоквиум по архитектурной терминологии.

Раздел 2. Художественный язык скульптуры.

9. Тема 1.1. Основные свойства языка скульптуры.

Основные свойства языка скульптуры. Отличия скульптуры от других видов искусства. Скульптура и архитектура. Одиночная статуя и статуарная группа. Постамент и постановка. Место скульптуры в пространстве.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела.
Письменная работа.

10. Тема 1.2. Материал и техника в скульптуре.

Материал и техника в скульптуре. Свойства материалов: плотность, фактура, пластичность, светопроницаемость, цвет. Приемы работы в разных материалах (лепка, валяние, отливка).

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела. Письменная работа.

11. Тема 1.3. Движение в скульптуре.

Движение в скульптуре. Способы передачи движения («движение действия», хиазм, контрапост, органическое движение, S-образное движение и др.). Проблемы связанные с движением: тело и драпировка, особенности передачи движения сидящей, лежащей фигуры и др.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела.

12. Тема 1.4. Виды и жанры скульптуры.

Виды и жанры скульптуры: портрет, надгробие, алтарь и др. Рельеф, его виды и особенности.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела.

Написание контрольной письменной работы.

Раздел 3. Художественный язык живописи и графики.

13. Тема 1.1. Основные свойства языка живописи.

Основные свойства языка живописи. Живопись монументальная и станковая. Особенности различных живописных техник (энкаустика, темпера, масло, пастель, гуашь). Фактура, характер живописной поверхности.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела.

14. Тема 1.2. Линия, рисунок, объем в живописи.

Линия, рисунок, объем в живописи. Линейно-пластическая композиция и ее основные составляющие: линия горизонта, центральная ось, диагонали. Статика и динамика композиции.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела. Письменная работа.

15. Тема 1.3. Цвет и колорит в живописи.

Цвет и колорит в живописи (теплый-холодный, локальный-тональный, насыщенный-приглушенный, «легкий»-«тяжелый»). Эволюция отношения к колориту в и его возможностям в масляной живописи (классическая техника, импрессионисты, постимпрессионисты, экспрессионисты и др.)

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела. Письменная работа.

16. Тема 1.4. Отдельные виды и жанры живописи.

Отдельные виды и жанры живописи. Икона как особый вид живописи. Алтарная картина и ее эволюция. Историческая живопись и ее жанровые разновидности. Портрет, пейзаж, натюрморт. Бытовой жанр и этапы его эволюции. Смешение жанров. Фигуративная и абстрактная живопись.

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела.

17. Тема 1.5. Основные свойства художественного языка графики.

Основные свойства художественного языка графики. Отличие графики от живописи, «пограничные» техники: гуашь, пастель, акварель. Рисунок как самостоятельный вид изобразительного искусства. Техники рисунка и их выразительные возможности. Печатная гравюра, ее техники и особенности. Виды и жанры графики.

Практическое занятие. Практические занятия в экспозиции музеев по темам семинара. Написание контрольной письменной работы.

Раздел 4. Художественный язык декоративно-прикладного искусства.

18. Тема 1.1. Художественный язык декоративно-прикладного искусства.

Художественный язык декоративно-прикладного искусства. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства и особенности его анализа. Смешение выразительных средств различных видов искусства. Связь с человеком. Интерьер и среда. Основные техники и художественные свойства разных видов ДПИ.

Раздел 5. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства. Выбор студентом (самостоятельно) произведения живописи, скульптуры, графики – подлинника из музейной экспозиции, – и составление его описания. Знакомство с основными методами анализа: формально-стилистически, историческим, иконографическим, знаточеско-атрибуционным и др. Выбор метода анализа описанного произведения, исходя из его особенностей. Подготовка и заслушивание докладов по описанным произведениям с использованием избранного метода анализа.

1. *Тема 1.1. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.*

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела. Доклад.

Раздел 6. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства Подготовка студентом доклада по предложенным заранее темам на сравнительное описание и анализ произведений живописи, скульптуры и архитектуры. Заслушивание докладов в экспозиции музеев и на архитектурных объектах. Написание и сдача итоговой письменной работы.

9. *Тема 1.1. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.*

Практическое занятие. Практические занятия в музеях по основным темам раздела. Доклад.

Тема 1. Проблемы понимания и интерпретации произведений

Развитие способов интерпретации искусства. Античные описания произведений искусства: Плиний Старший, Филостраты. Дж. Вазари: описание жизни художников и их произведений. Эпоха Просвещения и возникновение истории искусства. И.-И. Винкельман. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход: Э. Маль. Психологический и психоаналитический подходы: З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ: Г. Вельфлин. Венская школа: М. Дворжак. Семиотические и культурологические методы в интерпретации изобразительного искусства. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Работы В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова, Б. Р. Виппера, А. Якимовича и др. Художественная критика и история искусства, их общие цели и разные задачи. Особенности интерпретации искусства XX века.

Тема 2. Замысел произведения и его творческое воплощение

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

Тема 3. Понятие о средствах художественной выразительности

Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Особенности художественного образа.

Тема 4. Общее и неповторимо-индивидуальное в произведении

Проблема традиций и канона в искусстве. Каноничность древнеегипетского искусства. Византийский и древнерусский канон. Проблема новаторства в искусстве. Синтез традиционализма и новаторства. Анализ произведений с точки зрения общего и неповторимо-индивидуального.

Раздел 2.

Описание и анализ памятников архитектуры

Тема 1. Художественный язык архитектуры.

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

Тема 2. Основные типы архитектурных сооружений

Памятники градостроительного искусства: исторические города, их части, участки древней планировки; архитектурные комплексы, ансамбли. Памятники жилой архитектуры (усадебные купеческие, дворянские, крестьянские, доходные дома и т. п.) Памятники гражданской общественной архитектуры: театры, библиотеки, больницы, учебные здания, административные здания, вокзалы и др. Культовые памятники: храмы, часовни, монастыри. Оборонное зодчество: остроги, башни крепостные и др. Памятники промышленной архитектуры: заводские комплексы, корпуса, кузницы и др.

Садово-парковые памятники, садово-ландшафтное искусство: сады и парки.

Тема 3. Описание и анализ архитектурного памятника

План здания, строительный материал, композиция внешнего объема. Описание уличного и дворового фасада, дверных и оконных проемов, балконов, декоративного убранства экстерьера и интерьера. Вывод о стиле и художественных достоинствах архитектурного памятника, его месте в историко-архитектурном наследии города, села, региона.

МЕТОДЫ МОНОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ

1. Анализ конструктивных и тектонических систем предполагает:

а) графическое выявление на перспективных или ортогональных проекциях памятника его конструктивной основы (например, нанесение пунктиром очертаний сводов и куполов, «проявление» на фасаде внутренней структуры, своего рода, «совмещение» фасада с разрезом, штриховку поверхностей на разрезах с целью прояснения

структуры интерьера и т. д.)

б) выяснение степени близости и взаимосвязанности конструктивных элементов и соответствующих тектонических архитектурных форм (например, выделение на разрезах подпружных арок, сводов и определение, их влияния на формы закомар, кокошников, трехлопастных арок и т. д.)

в) составление тех или иных тектонических схем памятника (например, схема сводчатого покрытия травей готического собора или схема-«слепок» внутреннего пространства бесстолпного храма — в аксонометрии и т. д.);

2. Анализ соразмерностей и пропорций проводится, как правило, в ортогональных проекциях и складывается из двух моментов:

а) поиски кратных соотношений (например, 2:3, 4:5 и т. д.) между основными размерными параметрами памятника, с учетом того, что эти соразмерности в свое время могли быть использованы при строительстве для откладывания в натуре необходимых величин. При этом многократно встречающиеся в памятнике размерные величины (модули) следует сопоставить с историческими мерами длины (футами, саженьями и т. д.);

б) поиски более или менее постоянной геометрической связи размеров основных форм и членений памятника на основе закономерных отношений элементов простейших геометрических фигур (квадрат, двойной квадрат, равносторонний треугольник и т. д.) и их производных. Выявленные пропорциональные соотношения не должны противоречить логике построения тектонических форм памятника и очевидной последовательности возведения его отдельных частей. Анализ может завершиться увязкой размеров исходной геометрической фигуры (например, квадрата) с модулем и с историческими мерами длины.

В учебном упражнении не следует стремиться к выявлению слишком большого количества соотношений, гораздо важнее обратить внимание на качество выделенных соразмерностей и пропорций, т. е. на их композиционную значимость, на их связь с размерными отношениями основных тектонических членений объемов и на возможность их использования в процессе возведения памятника.

3. Анализ метро-ритмических закономерностей может проводиться как на ортогональных чертежах, так и на перспективных изображениях памятника (рисунках, фотоснимках, слайдах и т. д.). Сущность метода сводится к графическому подчеркиванию (линией, тоном, штриховкой или цветом) на любом изображении памятника метрических и ритмических рядов форм как по вертикали, так и по горизонтали. Выделенные таким образом метрические ряды (например, колоннады, оконные проемы, раскреповки карнизов и т. п.) и ритмические ряды (например, убывающие по высоте ярусы, изменяющиеся пролеты арок и т. п.) позволяют выявить «статичность» или «динамичность» архитектурной композиции данного памятника.

При этом, выяснение закономерности изменения членов ритмического ряда форм тесно сопрягается с анализом пропорций. В результате исследования составляются условные схемы, отражающие особенности построения метро-ритмических рядов форм данного памятника архитектуры.

4. Графическая реконструкция позволяет воссоздать утраченный облик памятника на любом этапе его исторического существования. Реконструкция выполняется либо в виде ортогонального чертежа (план, фасад), когда имеется соответствующая подоснова, либо в форме перспективного изображения, сделанного по рисунку с натуры или фотоснимку (слайду). В качестве источника для реконструкции следует использовать опубликованные старинные изображения памятника, различного рода исторические описания, а также материалы по аналогичным памятникам той же эпохи.

Студенту в учебных целях предлагается сделать лишь эскизную реконструкцию, только в общих чертах передающую характер первоначального или измененного облика памятника.

В ряде случаев студент может ограничиться сопоставлением вариантов реконструкции одного и того же памятника, выполненных различными исследователями. Но тогда необходимо дать этим вариантам обоснованную оценку и выделить наиболее вероятный из них. Свой выбор студент должен графически обосновать изображением аналогичных памятников или их фрагментов.

Особый вид реконструкции — воссоздание первоначальной и впоследствии утраченной окраски памятника — выполняется на основе ортогональных фасадов или перспективных изображений с возможным включением исторического градостроительного окружения.

При выполнении задания по графической реконструкции может быть широко использован способ дорисовки и фотомонтажа.

5. Построение архитектурных картин — прием анализа памятников с развитой объемной композицией, рассчитанной на постепенное восприятие во времени, таких например, как Эрехтейон в Афинах или Покровский собор в Москве. При обходе такого памятника зритель, вследствие закрывания одних объемов другими, воспринимает множество перетекающих одно в другое перспективных изображений, которые и называют архитектурными картинками.

Задача студента — выделить качественно различные группы архитектурных картин, обозначить на плане зоны восприятия этих групп картин и проиллюстрировать каждую группу одной, характерной, в виде перспективного рисунка или фотоснимка (слайда).

Число качественно различных картин обычно не превышает пяти-шести.

6. Анализ масштаба и масштабности складывается из выявления масштабной роли членений архитектурного объема и графического выделения на ортогональных или перспективных изображениях памятника характерных деталей — «указателей масштаба», таких, как ступени, балюстрада и пр. Особое внимание следует обратить на роль ордера как универсального инструмента архитектурной масштабности.

МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

1. Сравнение объемной композиции двух памятников проводится путем сопоставления планов, фасадов или разрезов, приведенных к общему масштабу. Очень эффективен прием наложения или совмещения планов, фасадов и разрезов; иногда при совмещении проекций двух памятников бывает полезно привести их к какому-либо общему размеру, например, к одинаковой высоте или ширине (в этом случае сравниваются также и пропорции памятников).

Возможно также сопоставление в целях сравнения перспективных изображений памятников в форме рисунков с натуры или фотографий. В этом случае рисунки или снимки должны быть сделаны в сходных ракурсах и с таких точек, откуда раскрываются характерные особенности объемно-пространственной композиции памятников. Следует проследить, чтобы по своим относительным размерам изображения памятников приблизительно соответствовали соотношениям их размеров в натуре.

При всех случаях сравнительных сопоставлений различие памятников обычно выступает яснее, чем моменты их сходства. Поэтому необходимо графически подчеркнуть то, что сближает сопоставляемые объекты, например, идентичность композиционных приемов, аналогию в сочетании объемов, схожий характер членений, расположение проемов и т. д.

Описание и анализ памятников скульптуры

Тема 1. Художественный язык скульптуры

При анализе произведений скульптуры необходимо учитывать собственные параметры скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Главное в анализе скульптуры – объём, пространство и то, как они взаимодействуют. Материалы скульптуры. Виды скульптуры. Жанры скульптуры.

Тема 2. Описание и анализ произведения скульптуры.

Примерный план:

1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая,

миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.

2. В каком пространстве располагалось анализируемое произведение (в храме, на площади, в доме и т. д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение?
3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство (круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)
4. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Сходите в залы подлинников, посмотрите, как выглядит скульптура, выполненная в интересующем вас материале. Какие особенности скульптуры продиктованы её материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)?
5. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?
6. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?
7. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?
8. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы?
9. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на друга?
10. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?
11. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная канонем, продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё какая-то).
12. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства:

архитектуры, живописи?

Раздел 4.

Описание и анализ произведений живописи

Тема 1. Художественный язык живописи

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

Тема 2. Описание произведений живописи

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

Тема 3. Анализ произведений живописи

Примерный план анализа:

1. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?
2. На основании анализа изображения Вы можете сделать вывод о жанре. К какому жанру: портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический, — принадлежит картина?
3. Как Вам кажется, какую задачу решает художник - изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению? Как правило, с жанром связана композиция картины.
4. Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона / пространства на полотне картины?
5. Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?
6. Какой угол зрения выбрал художник - сверху, снизу, вровень с изображёнными объектами?
7. Как определена позиция зрителя - вовлекается ли он во взаимодействие с изображённым на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?
8. Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной?

Если присутствует движение, как оно направлено?

9. Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)? Композиция разрабатывается средствами рисунка.
10. Насколько выражено в картине линейное начало?
11. Подчеркнуты или скрадены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?
12. До какой степени выражен объём объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма?
13. Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объём; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?
14. Читаются ли силуэты изображенных фигур / объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?
15. Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?
16. Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.) ? Колорит.
17. Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).
18. Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?
19. В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?
20. Различимы ли границы цветовых пятен ? Совпадают ли они с границами объёмов и предметов?
21. Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?
22. Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенённые места?
23. Есть ли блики, рефлексy? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?
24. Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета? Есть ли доминирующий цвет/ сочетание цветов?
25. Какова фактура живописной поверхности - гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то какие они — мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?

Раздел 5.

Описание и анализ графических произведений

Тема 1. Художественный язык графики

Графика как вид изобразительного искусства. Основные средства художественной выразительности графики: линия, штрих, пятно и др. Рисунок линейный и светотеневой. Гравюра, виды гравюры: ксилография, литография, линогравюра, офорт, монотипия, акватинта и др. Станковая графика. Книжная графика. Искусство плаката, афиши. Прикладная графика.

Тема 2. Описание произведений графики

Определение базовых параметров произведения: автор, дата создания, размер листа, формат, техника.

Тема 3. Анализ произведений графики

Примерный план анализа:

1. Общее определение пространственной ситуации, характеристики изображенного пространства. Пространство — глубокое или нет, замкнутое или открытое, на каком плане сосредоточены акценты. Преобладающие (наиболее существенные для этого произведения) средства построения глубины и их использование. Например: характер линейной или воздушной перспективы (если она использована). Характеристики изображенного пространства. Целостность/расчлененность пространства. Деление на планы, распределение внимания (выделенность тех или иных планов или равномерность восприятия). Точка зрения. Взаимодействие зрителя и изображенного пространства (этот пункт необходим, даже если нет изображения глубинного пространства).
2. Расположение, соотношение, взаимосвязи элементов на плоскости и в пространстве.

Определение типа композиции — если это возможно. В дальнейшем- уточнение: как именно этот тип композиции воплощен в данном графическом произведении, каковы нюансы его использования. Характеристики формата (размер пропорции). Соотношение формата и композиции: изображение и его границы. Распределение масс в пределах листа. Композиционный акцент и его расположение; его соотношение с другими элементами; доминирующие направления: динамика и статика. Взаимодействие основных элементов композиции с пространственной структурой, расстановка акцентов.

3. Анализ графической техники.
4. Итог анализа — выявление принципов построения формы, ее выразительных качеств и воздействия. Исходя из формальных и выразительных качеств произведения, можно ставить вопрос о его смысле (содержании, идее) т.е. переходить к его интерпретации. При этом необходимо учитывать сюжет (как трактован сюжет в этом произведении?), специфику изображения персонажей (в сюжетной картине и портрете — позы, жесты, мимика, взгляд), символику (если она имеется) и т. д., но в то же время — средства изображения и следовательно,

воздействие картины. Возможно так же соотнесение выявленных индивидуальных особенностей произведения с требованиями вида и жанра, к которым оно принадлежит, с более широким художественным контекстом (творчество автора в целом: искусство эпохи, школы и т. д.). Из этого может следовать вывод о ценности и значении произведения, его месте в истории искусства.

Раздел 6.

Описание и анализ произведений декоративно-прикладного и народного искусства

Тема 1. Виды декоративно-прикладного и народного искусства

Роспись по дереву, металлу и др. Вышивка. Ковроткачество. Ювелирное искусство. Резьба по дереву, кости. Керамика. Художественные лаки и др.

Тема 2. Описание памятников декоративно-прикладного и народного искусства

Вид декоративно-прикладного искусства. Материал. Особенности его обработки. Размеры. Назначение. Характеристика цвета, фактуры. Степень соотношения утилитарной и художественно - эстетической функций предмета.

Тема 3. Анализ памятников декоративно-прикладного и народного искусства

Примерный план анализа

1. Для чего подобный предмет предназначен?
2. Какого его размеры?
3. Как располагается декорация предмета? Где размещаются зоны фигуративных и орнаментальных украшений? Как связано размещение изображений с формой предмета?
4. Какие типы орнаментов используются? На каких частях предмета они располагаются?
5. Где располагаются фигуративные изображения? Они занимают больше места, чем орнаментальные или являются просто одним из орнаментальных регистров?
6. Как строится регистр с фигуративными изображениями? Можно ли сказать, что здесь используются приемы свободной композиции или используется принцип рядоположенности (фигуры в одинаковых позах, минимум движения, повторяют друг друга)?
7. Как изображаются фигуры? Они подвижные, застывшие, стилизованные?
8. Как передаются детали фигур? Они выглядят более естественно или орнаментально? Какие приемы используются для передачи фигур?
9. Загляните, если возможно, внутрь предмета. Есть ли там изображение и орнаменты? Опишите их по выше приведенной схеме.

10. Какие основные и дополнительные цвета используются в построении орнаментов и фигур? Каков тон самой глины? Как это влияет на характер изображения - делает его более орнаментальными или, наоборот, более естественным?

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: занятия по разделам 1-2 проводятся в основном в форме практических занятий-дискуссий в аудитории с демонстрацией цифровых фотографий памятников и других видеоматериалов. Консультации и коллоквиумы.

Внеаудиторная работа: проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: выездные занятия в экспозиции музея, посещение выставок; отдельные занятия по разделам 1-2 и все занятия, начиная с раздела 3 проводятся в экспозициях музеев и на архитектурных памятниках. Самостоятельная работа студентов в библиотеках и сети Internet с целью подготовки к докладам, коллоквиумам, зачетам и экзаменам.

Рекомендуемые научно-исследовательские технологии:

написание учащимся научно-исследовательской работы на предложенную тему под руководством научного руководителя.

Темы письменных работ дисциплины «Описание и анализ памятников»

АРХИТЕКТУРА

1. Церковь Рождества Богородицы в Путинках.
2. Церковь Троицы в Никитниках.
3. Церковь Св. Филиппа Митрополита.
4. Церковь Большое Вознесение на Никитской.
5. Дом Апраксиных-Трубецких и дом Барышникова на Мясницкой.
6. Усадьба Лопухина на Пречистенке.
7. Ансамбль Новодевичьего монастыря.
8. Ансамбль усадьбы Останкино.
9. Клуб имени Русакова.

СКУЛЬПТУРА

1. Торс Аменемхета III и голова бородатого мужчины (Рим, II в н.э.)
2. Надгробие всадника и надгробие воина из ГМИИ.
3. Э.-М. Фальконе «Амур» и М.Клодион «Спящая нимфа».
4. «Ева» О.Родена и «Помона» А.Майоля.
5. А.Архипенко «Грация» и К.Зитман «Сидящая женщина (Дина)».
6. К.Растрелли «Портрет неизвестного» и Ф.Шубин «Портрет Голицына».
7. М.Врубель «Царь Берендей» и С.Коненков «Стрибог».
8. А. Голубкина портрет Ремезова и Н.Андреев портрет Л.Толстого.

ЖИВОПИСЬ

1. Иконы «Успение Богоматери» («Облачное Успение») нач.XIII века и «Богоматерь Донская» (оборот) из ГТГ.
2. Иконы «Спас Нерукотворный» (Новгород, XII в.), «Спас Нерукотворный» (Центр. Русь, XIV в.) и «Спас Нерукотворный» Симона Ушакова (XVII в.).
3. Деисус (Вл.-Сузд.Русь, XIII в.) и А.Рублев «Звенигородский чин».
4. Иконы «Иоанн Предтеча Ангел пустыни» к. XV- н. XVI вв. и к.XVII-н.XVIII вв. из ГТГ.
5. «Мадонна с младенцем» школы Перуджино и «Мадонна с младенцем» Кранаха.
6. Я.Ван Гойен. «Вид реки Ваал у Неймегена» и Я.ван Рейсдал «Вид на Эгмонт-ан-Зее».
7. Ф.Снейдерс «Рыбная лавка» и Э. де Витте «Рынок в порту».
8. «Завтрак» Бейрена и «Натюрморт с раковиной наutilus» В.Кальфа.
9. Я.Стен «Крестьянская свадьба» и Д.Тенирс мл. «Кермесса».
10. Г.Метсю. «Девушка за работой» и Ж.-О.Фрагонар. «Школьная учительница».
11. Н.Пуссен. «Ринальдо и Армида» и Ф.Буше. «Геркулес и Омфала».
12. Ж.Натуар «Венера у Вулкана» и Тьеполо «Смерть Дидоны».

13. «Вакханалия» Рубенса и «Вакханалия» Маньяско.
14. «Пейзаж с Геркулесом» Н.Пуссена и «Похищение Европы» К.Лоррена.
15. Каналетто «Возвращение Бученторо» и Ф.Гварди «Венецианский дворик».
16. К.Коро. «Воз сена» и К.Моне. «Сток сена»
17. А.Сислей. «Мороз в Лувенсьене» и П.Сезанн. «Жа де Буффон».
18. Э.Дега «Танцовщицы на репетиции» и «Голубые танцовщицы».
19. «Красные виноградники» Ван Гога и «Сбор плодов» Гогена.
20. «Персики и груши» Сезанна и «Фрукты и бронза» Матисса.
21. «Красное кафе» Гогена и «Стакан абсента» Пикассо.
22. П.Гоген «А, ты ревнуешь?» Дж. Да Кирико «Римлянки».
23. В.Ван Гог «Море в Сен-Мари» и А.Дерен «Просушка парусов».
24. А. Матисс «Марокканский триптих» и «Мастерская художника».
25. Ф.Рокотов «Портрет Струйской» и Д.Левицкий «Портрет Дьяковой».
26. Ф.Алексеев «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» и С.Щедрин «Новый Рим»
27. Д.Левицкий «Екатерина-законодательница» и В.Боровиковский «Екатерина II на прогулке».
28. К.Брюллов. Автопортрет. В.Тропинин. Автопортрет.
29. «А.Венецианов «На пашне. Весна» и «Жатва. Лето».
30. Н.Ге «Тайная вечеря» и «Что есть истина?».
31. Портрет Мамонтова М.Врубеля и портрет Морозова В.Серова.
32. «Грачи прилетели» А.Саврасова и «Московский дворик» В.Поленова.
33. И.Левитан «Март» и И.Грабарь «Февральская лазурь».
34. «Изумрудное ожерелье» В.Борисова-Мусатова и «Беление холста» З.Серебряковой.
35. К.Коровин «Бульвар Капуцинок» 1906 г. М.Сарьян. «Улица в Константинополе».

**Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам освоения
дисциплины:**

1. Предмет истории искусства. Основные методы ее изучения.
2. Периодизация истории искусства: эпохи и стили.
3. Основные принципы анализа архитектуры.
4. Категории и архитектурной формы и принципы организации архитектурной композиции (масса, объем, масштаб, пропорции, симметрия, ритм и др.)
5. Материалы и их художественное осмысление в истории архитектуры.
6. Пространство как элемент художественного языка архитектуры; его свойства и особенности. Взаимодействие массы и пространства в архитектурной композиции.
7. Основные элементы и типы архитектурных конструкций.
8. Конструкция и декорация в архитектуре.
9. Архитектурные ордера: основные типы, функции, историческая эволюция.
10. Технические и художественные особенности монолитно-оболочных конструкций. Основные типы арок и сводов.
11. Технические и художественные особенности каркасных конструкций. Готический собор как целостная художественная система.
12. Современные архитектурные конструкции и их возможности.
13. Типология и художественное решение храма в истории архитектуры Древнего мира (Египет, Греция, Рим).
14. Базилика и ее историческая эволюция. Римская, раннехристианская, романская, готическая базилики. Базиликальные храмы в эпоху Возрождения и Новое время.
15. Купольные и центрально-купольные постройки в истории архитектуры.
16. Конструкция и иконография византийского крестово-купольного храма.
17. Типология общественных зданий в истории архитектуры.
18. Частный дом (замок, особняк, дворец, вилла) в истории архитектуры.
19. Пространственный ансамбль (городской и парковый) в истории архитектуры.
20. Скульптура как вид изобразительного искусства. Основные принципы анализа скульптуры.
21. Скульптурные материалы и техника их обработки.
22. Основные свойства поверхности в скульптуре: фактура, моделировка, свет и цвет.
23. Объем и пространство в скульптуре. Взаимодействие скульптуры и архитектуры.
24. Образ человека в скульптуре от древности до наших дней. Основные способы передачи движения человеческого тела.
25. Пластические проблемы, связанные с движением: взаимодействие тела и драпировки, передача различной позы и положения тела в пространстве (стоящая, сидящая, лежащая статуи, конный монумент).
26. Статуарная группа: принципы ее художественного решения в истории скульптуры.
27. Рельеф и его особенности. Виды и типы рельефа.
28. Виды и жанры скульптуры в ее историческом развитии.
29. Живопись как вид изобразительного искусства. Основные принципы анализа живописи.

30. Художественные особенности и техники монументальной живописи: мозаика, фреска, витраж.
31. Художественные особенности и техники станковой и декоративной живописи в их исторической эволюции.
32. Масляная живопись, ее технические и художественные особенности. Фактура живописной поверхности как выразительное средство живописи.
33. Формат и рама. Формат живописного произведения и его значение для организации композиции.
34. Композиция в живописи. Линейно-пластическая композиция и основные линии ее организации.
35. Цвет в живописи. Физические и психологические свойства цвета.
36. Колорит в живописи, его разновидности и историческая эволюция.
37. Рисунок. Роль линии как выразительного средства в живописи.
38. Свет как выразительное средство в живописи.
39. Основные способы передачи объема и пространства на плоскости. Их историческая эволюция от древности до наших дней.
40. Икона как вид живописного произведения, ее идейно-художественные свойства.
41. Перспектива, ее виды и выразительные свойства.
42. Эволюция художественного языка в живописи Нового и Новейшего времени.
43. Жанры в живописи и их разновидности.
44. Графика как вид изобразительного искусства. Основные элементы художественного языка графики.
45. Техники рисунка и их художественные особенности.
46. Техники гравюры и их художественные особенности.
47. Техники декоративно-прикладного искусства и их особенности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

Литература:

- **Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество : учеб. пособие / Н. А. Яковлева [и др.] ; ред. Н. А. Яковлева. — Москва : Высшая школа, 2005. — 551 с.**
1. Алпатов М.В., Аркин Д.Е. История архитектуры в избранных отрывках. М.: «Изобразительное искусство», 1935.
 2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1-3. М.-Л., 1948-55.
 3. Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: «Искусство», 1990.
 4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: «Прогресс», 1974.
 5. **Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М.-Л., 1930.**

/2-е изд.: М., 1998?/

6. **Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: «Изобразительное искусство», 1985. /Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М.: «Искусство», 1970/.**
7. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
8. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
9. Муратов П.П. Образы Италии. В 3 тт. М., 1994.
10. **Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.**

Литература по отдельным разделам дисциплины:

1. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М.: «Стройиздат», 1982.
2. Бартенев И.А. Форма и конструкция в архитектуре. Л.: «Стройиздат», 1968.
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М.: «Изобразительное искусство», 1983.
4. **Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: «Искусство», 1965, 1984.**
5. **Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: «Искусство», 1977.**
6. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. М.: «Искусство», 1986.
7. **Киплик Д.И. Техника живописи. М., 1998.**
8. Михаловский И.В. Теория классических архитектурных форм. М.: изд-во Академии Архитектуры СССР, 1944 и др.
9. **Раушенбах — выложить.**

Энциклопедии, справочники, словари терминов:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Словарь терминов. М., 1997.
2. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. М., 1962-1981.
3. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. М., 1980-1982 (и др. изд.).
4. Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М., 1994.

5. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
6. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1-2. М., "Аванта+", 1997.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Рекомендованные интернет-ресурсы:

<http://www.artcyclopedia.com/>

<http://www.wga.hu/index.html>

<http://en.structurae.de/index.cfm>