

Введение в ИИИ

Вопросы:

1. Искусствоведение как наука. Структура дисциплины.
2. Виды искусства. Различные подходы к типологии видов искусства. — Никитина
3. Функции искусства. (цели) — Никитина + Википедия, там много
4. Художественный образ в искусстве. — Никитина
5. Проблема формы и содержания в пространственных искусствах.
6. Категория стиля в искусстве.
7. «Направление», «стиль», «эпоха» - границы понятий.
8. Периодизация истории искусства.
9. Сюжет и фабула в произведениях изобразительного искусства.
10. Методы анализа художественного произведения. — Ильина Вв. в иск.
11. Особенности пространственных видов искусств.
12. Графика как вид искусства.
13. Техники графики.
14. Живопись как вид искусства.
15. Живописные средства выразительности.
16. Скульптура как вид искусства.
17. Виды скульптуры.
18. Архитектура как вид искусства.
19. Декоративно-прикладное творчество как самостоятельный вид искусства.
20. Дизайн как новый вид художественно-эстетической деятельности.

Дополнительно (ГИК):

1. Введение в изучение искусства: предмет, проблемы, цели.
2. Архитектура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология. 2-6 есть у Ильиной «Введение в искусствознание», у Виппера
3. Скульптура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология.
4. Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология.
5. Графика: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология.
6. Декоративно-прикладное искусство: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология.
7. Изобразительные возможности двухмерных и трехмерных искусств. Условность и правдоподобие в искусстве, проблема сходства.

Про условность и правдоподобие: условность [здесь](#), правдоподобие где-то [здесь](#), о сходстве — в портрете ищем у Виппера, еще можно посмотреть у [Лотмана](#) в главе 1.

8. Выразительность и выразительные средства: форма и содержание в произведении искусства. Ну об этом кто только не писал...
9. Стил и проблемы искусствоведческой типологии.
10. Жанр как обобщающая категория в искусстве.

Литературы:

В качестве основной литературы рекомендуются следующие учебники и учебные пособия:

- □ **Ильина Т. В. История искусств.** Этот труд состоит из двух учебников: «История искусств. Западноевропейское искусство» и «История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия». В учебниках кратко изложена история искусства от Античности до наших дней. Их достоинством является легкий, лаконичный язык изложения, обилие примеров и ясная, логичная структура. При изучении **периодизации истории искусств** данные учебники станут значительным подспорьем для студентов.
- □ ♠ Никитина И. П. Философия искусства. В этом учебном пособии рассматриваются основные понятия и идеи современной философии искусства. Много определений искусства с т.з. различных наук. Особое внимание уделяется своеобразию эстетического видения мира, художественному стилю, целям и ценностям художественного творчества, основным принципам искусства. По-новому трактуются соотношение между традиционной и современной философией искусства, основные категории и принципы искусства, главные этапы его эволюции, философские проблемы современного искусства. На данном этапе изучения искусства студентам рекомендуется ознакомиться со следующими главами книги: глава 2 **«Искусство и его аудитория»**, глава 3 **«Художественное и его особенности»**.
- □ ♠ Эстетика и теория искусства XX века: учеб. пособие / под ред. Н. А. Хренова, А. С. Мигунова. В нем проблемы теории и философии искусства рассматриваются в историко-культурном аспекте. В первом разделе представлены вопросы, касающиеся философии искусства. Второй раздел состоит из анализа авторских концепций, свидетельствующих о существовании теоретических концепций искусства, возникших в границах смежных с эстетикой и искусствознанием дисциплин. Для третьего раздела отобраны некоторые тексты, представляющие собственно теорию искусства и позволяющие представить, как она развивалась в границах не только философии, эксплицитной эстетики, но и искусствознания.

Введение в историческое изучение искусства и методы проведения научно-исследовательских работ в искусствоведении
В качестве дополнительной литературы к первому разделу можно рекомендовать | 3
труды следующих авторов:

- □ **Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.** Автор широко использует в своей работе эмпирические данные: психологические эксперименты, достижения физиологии, психологии и педагогики. Он приводит большое количество рисунков, схем, диаграмм, анализы произведений классического и современного искусства. Книга интересна как пример исследования по психологии искусства, а также как **источник примеров анализа художественного произведения.**
- □ **Арсланов В. Г. Западное искусствознание XX века.** Книга существует в двух вариантах: как учебное пособие и как учебное пособие, дополненное хрестоматией. В любом случае данный труд представляет собой критический обзор современного западного искусствознания от формальной школы до постмодернизма. Для учащихся первого курса особенно интересен первый раздел, состоящий из **обзора классических концепций искусствознания.**
- □ ⊗ Ванслов В. В. Что такое искусство. Наряду с общими закономерностями художественного творчества, представленными в данной монографии, автор подробно останавливается на различных видах искусства, рассматривает их классификацию, специфические особенности, взаимодействие и синтез. Книга написана ярким языком, сочетает теоретическую глубину с доступностью изложения, содержит большое количество иллюстративных примеров. Для более глубокого погружения в тему можно порекомендовать монографию того же автора «Искусствознание и критика. Методологические основы и творческие проблемы», которая рассчитана на более подготовленного читателя. В ней рассматриваются вопросы теории изобразительного искусства и методологии его исследования, затрагиваются актуальные проблемы художественной практики и критики. Автор анализирует основные категории искусства: правдивость (достоверность), художественность, идейность, однако исследование носит односторонний характер, автор анализирует в основном произведения соцреализма.
- □ **Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств.** Проблема эволюции стиля в новом искусстве. Итоговый труд швейцарского искусствоведа является в науке одной из первых попыток дать точную и сжатую характеристику стиля в искусстве, охарактеризовать крупные исторические стили. Исследование необходимо использовать в качестве **основы для изучения стиля в искусстве.**
- □ **Герчук Ю. Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства.** Автор представляет произведение искусства как целостную структуру, все элементы которой участвуют в воплощении художественного замысла. Опираясь на фундаментальные законы искусства, выясняя смысл и характер его выразительных средств, автор последовательно объясняет специфику художественного языка. Студентам рекомендуется в качестве основы для ознакомления со **спецификой различных видов**

- □ ♠ Зедльмайр Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. Книга представляет собой сборник авторских статей одного из ведущих европейских искусствоведов середины XX века. Студентам рекомендуются к прочтению следующие статьи сборника: **«История искусства как наука», «История искусства как история стиля», «Проблемы интерпретации».**
- □ ♠ Коллингвуд Р. Д. Принципы искусства . В книге содержится широкий обзор истории формирования эстетической теории, от древнегреческих философов до современных автору эстетических доктрин. Студентам рекомендуется для прочтения последняя глава исследования, посвященная **языку искусства, знакам и символам в искусстве.**
- □ **Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства.** Это монография одного из крупнейших советских искусствоведов. Она является, пожалуй, ценнейшим источником, представленном в нашем списке литературы. Данная работа органически соединяет в себе качества полноценного научного исследования и систематичность специального вузовского курса. Уникальность этой работы в отечественном искусствоведении определяется тем, что она глубоко и обстоятельно освещает **жанрово-технические проблемы, специфику технических основ каждого из жанров изобразительного искусства и их разновидностей**, опираясь на обширнейший материал истории изобразительных искусств, на итоги длительных исторических исследований, проведенных автором. Эту работу можно было бы порекомендовать в качестве основы данного раздела, однако она носит монографический характер, хотя и была написана профессором по итогам специального курса лекций.
- □ **Даниэль С. М. Искусство видеть.** Автор рассказывает об **особенностях композиции, колорита, разных техниках исполнения живописного произведения** на примерах творений Леонардо да Винчи, Д. Веласкеса, А. Иванова, К. Брюллова, П. Федотова, В. Серова и других художников. Для ознакомления со специфическим языком живописного изображения необходимо ознакомиться со второй главой монографии **«Язык живописи».**
- □ **Крамской И. Об искусстве.** В книге собраны высказывания об искусстве выдающегося русского художника И. Н. Крамского. Автор рассматривает вопросы о **роли искусства в общественной жизни**, о средствах художественной выразительности – рисунке, композиции, колорите. Значительное место в издании занимают критические суждения Крамского о художественных явлениях в России и Западной Европе. Наиболее значимы для изучения главы: «О жанрах», «О гармонии формы и содержания», «О художественных средствах живописи».
- □ **Янсон Х. В., Энтони, Ф. Я. Основы истории искусств.** Исследование представляет сжатый курс истории искусств, однако для данного раздела интересна часть первая книги, где подробно раскрывается **сущность различных видов искусства.**
- □ ⊗ Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства. Монография посвящена исследованию актуальных проблем художественного творчества. В главах книги, имеющих целью формирование современной теории изобразительного искусства,

Введение в историческое изучение искусства и методы проведения научно-исследовательских работ в искусствоведении вскрыта насущная потребность человека и человечества в искусстве, рассмотрен процесс создания произведения при операционном взаимодействии художника с художественным материалом, а также процесс созидания художественного образа в игровом диалоге-отношении зрителя с произведением. В книге представлены различные подходы к анализу художественного произведения. Студентам рекомендуются для прочтения следующие главы: глава 3 «Процедура потребления произведения искусства», глава 5 «Композиционирование и композиции художественного образа».

Основная литература

1. **Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение** [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Ильина. – Москва: АСТ, 2003. – 206 с.
2. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник / Т. В. Ильина. – 3-е изд., стер. – Москва: Высш. шк., 2007. – 368 с.
3. Ильина, Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст]: учебник для бакалавров / Т. В. Ильина. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. – 473 с.
4. **Никитина, И. П. Философия искусства** [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Никитина. – Москва: Омега-Л, 2010. – 748 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86135> (дата обращения: 18.06.2014).
5. **Эстетика и теория искусства XX века** [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005. – 520 с.

Дополнительная литература

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Р. Арнхейм. – Москва: Архитектура-С, 2007. – 392 с.
2. Арсланов, В. Г. Западное искусствоведение XX века [Текст] / В. Г. Арсланов. – Москва: Академический проект; Традиция, 2005. – 862 с.
3. Ванслов, В. В. Искусствоведение и критика. Методологические основы и творческие проблемы [Текст] / В. В. Ванслов. – Ленинград: Художник РСФСР, 1988. – 128 с.
4. Ванслов, В. В. Что такое искусство [Текст] / В. В. Ванслов. – Москва: Изобразительное искусство. – 327 с.
5. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве [Текст] / Г. Вельфлин. – Санкт-Петербург: Мифрил, 1994. – 428 с.
6. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Б. Р. Виппер. – Москва: Изобразительное искусство, 1985. – 288 с.
7. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства [Текст]: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. – Москва: Учеб. лит., 1998. – 208 с.
8. Даниэль, С. М. Искусство видеть [Текст] / С. М. Даниэль. – Ленинград: Искусство, 1990. – 223 с.

9. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства [Электронный ресурс] / В. И. Жуковский. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 496 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013> (дата обращения: 18.06.2014).
10. Зедльмайр, Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства [Текст]: пер. с нем. / Г. Зедльмайр. – Санкт-Петербург: Андрей На- следников, 2000. – 272 с.
11. Зись, А. Я. Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение [Текст] / А. Я. Зись. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва: Искусство, 1974. – 447 с.
12. Коллингвуд, Р. Д. Принципы искусства [Электронный ресурс] / Р. Д. Коллингвуд. – Москва: Яз. рус. культуры, 1999. – 326 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211237> (дата обращения: 18.06.2014).
13. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств [Текст] / Э. Кон-Винер. – Москва: Сварог и К, 2000. – 217 с.
14. Крамской, И. Об искусстве [Электронный ресурс] / И. Крамской. – Москва: Изобразительное искусство, 1988. – 206 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44030> (дата обращения: 18.06.2014).
15. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада [Текст] / Э. Панофский. – Москва: Искусство, 1988. – 362 с.
16. Социология Искусства: хрестоматия [Электронный ресурс]. – Москва: Прогресс-Традиция, 2010. – 496 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105298> (дата обращения: 18.06.2014).
17. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс] / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. Д. Иванов, В. В. Иванов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105245> (дата обращения: 18.06.2014).
18. Тэн, И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов [Текст] / И. Тэн. – Москва: Изобразительное искусство, 1995. – 160 с.
19. Хайдеггер, М. Исток художественного творения [Электронный ресурс] / М. Хайдеггер. – Москва: Директ-Медиа, 2007. – 123 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36211> (дата обращения: 18.06.2014).
20. Шеллинг, Ф. В. Философия искусства [Электронный ресурс] / Ф. В. Шеллинг. – Москва: Директ-Медиа, 2012. – 774 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36220> (дата обращения: 18.06.2014).
21. Янсон, Х. В., Энтони, Ф. Я. Основы истории искусств [Электронный ресурс] / Х. В. Янсон, Ф. Я. Энтони. – Санкт-Петербург: АОЗТ Икар, 1996. – 512 с. – URL: http://uchebnikonline.com/soderzhanie/textbook_32.html (дата обращения: 18.06.2014).

Интернет-ресурсы

1. Журнал «Искусство». – URL: <http://www.iskusstvo-info.ru/>
2. Популярная художественная энциклопедия на Рубиконе. – URL: http://www.rubricon.com/artp_1.asp
3. Художественная энциклопедия на Академикe. – URL: <http://dic>.

4. Большая художественная интернет-галерея репродукций картин известных художников. – URL: <http://gallerix.ru/>
5. Живопись. Картины. Художники. – URL: <http://www.museumonline.ru/>
6. Иконы и техника иконописания. – URL: <http://www.ukoha.ru/>
7. Архитектура Росси. – URL: <http://www.archi.ru/>
8. История архитектуры. Архитектурные стили. – URL: <http://www.arhitekto.ru/>
9. Портал о современной архитектуре. – URL: <http://architektonika.ru/>
10. Виртуальный музей искусств. – URL: <http://www.museumonline.ru/>
11. Государственная Третьяковская галерея. – URL: <http://www.tretyakovgallery.ru/>
12. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. – URL: <http://www.arts-museum.ru/>
13. Государственный русский музей. – URL: <http://rusmuseum.ru/home>

Методы проведения научно-исследовательских работ

1. Историко-проблемный метод.
2. Культурно-исторический метод.
3. Персонологический метод.

Иконографический и иконологический методы

Ключевые работы для изучения: А. Варбург. Великое переселение образов [1902; 1920]. Э. Панофский. Этюды по иконологии [1939]; Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада [1960]. Э. Маль. Религиозное искусство XIII века во Франции [1899]. А. Грабар. Христианская иконография [1961]. Критика иконологического метода Э. Гомбрихом и формирование его собственной концепции.

Ключевые вопросы для изучения: Какие факторы, по мнению А. Варбурга, оказывают воздействие на особенности визуальных образов в искусстве? Что такое визуальные «топосы» в иконологии? Какую роль в иконологическом анализе играет психоанализ? Чем иконографический анализ отличается от иконологического? Какие три этапа иконографического анализа выделяет Э. Панофский? Как на примере мотивов античности проявляется различная иконографическая интерпретация в эпоху Средневековья и Ренессанса? В чем принципиальная разница иконологического и иконографического методов? Сравните метод Э. Гомбриха с иконографическим и иконологическим методами.

Литература

1. Бялостоцкий Я. «Польский всадник» Рембрандта / Ян Бялостоцкий //

Введение в историческое изучение искусства и методы проведения научно-исследовательских работ в искусствоведении
Классическое искусство Запада, М.: Наука, 1973. с. 211-226. | 8

2. Варбург А. Великое переселение образов / Аби Варбург // СПб.: Азбука классика, 2008. 382 с.
3. Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии [1972] / Эрнст Гомбрих // Советское искусствознание, вып. 25, М.: Советский художник, 1989. С. 275-305.
4. Гращенков, В.Н. Эрнст Гомбрих – историк и теоретик искусства, исследователь и скептик. // Советское искусствознание, вып. 25. М., 1989.
5. Либман, М.Я. Иконология. // Современное искусствознание за рубежом. Очерки. М., 1964. С. 62-76.
6. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции / Эмиль Маль // М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008. 552 с.
7. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука классика, 2006. 632 с.
8. Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб.: Азбука классика, 2009.
9. Рубцов Н.Н. Иконология: история, теория, практика. М., 1990. Gombrich E. Art and illusion; a study in the psychology of pictorial representation / Ernst Gombrich // Phaidon Press, 2002. 412 p.
10. Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origins / André Grabar // Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1968. 174 p.

Знаточество

Ключевые работы для изучения: Б. Бернсон. Итальянские художники эпохи Возрождения [1930]; Р. Лонги. От Чимабуэ до Моранди; М. Фридлиндер. Об искусстве и знаточестве [1942]; От Ван Эйка до Брейгеля [1916].

Ключевые вопросы: В чем заключается главная задача знатока искусства? Какие критерии предлагают знатоки для оценки качественного уровня произведения искусства? Как эти критерии соотносятся с формально-стилистическим подходом? Сравните знаточеские подходы итальянских и немецких ученых.

Литература

1. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения / Бернсон Б. // М.: Искусство, 1965. 436 с.
2. Виппер Б.Р. К проблеме атрибуции. / Б.Р. Виппер // Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970. С. 539-561.
3. Гращенков В.Н. Макс Фридлиндер – знаток, историк искусства, писатель / В.Н. Гращенков // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 6. М., 1986. С. 29-32.
4. Лазарев В. Н. О знаточестве и методике атрибуции / В.Н. Лазарев // Исствознание, 1/98. М., 1998. С. 311-316.
5. Левинсон-Лессинг В. Ф. Вильгельм фон Бодде и его книга о голландской живописи XVII века / В.Ф. Левинсон-Лессинг // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 9. М., 1988. С. 252-257.

6. Либман М. Я. Островский Г. С. Поддельные шедевры / М.Я. Либман, Г.С. Островский // М.: Советский художник, 1966. 112 с. | 9
7. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди / Роберто Лонги // М.: Радуга, 1984. 351 с.
8. Немилова И. С. Загадки старых картин / И.С. Немилова // М.: Изобразительное искусство, 1989. 352 с.
9. Фридлиндер М. Об искусстве и знаточестве / Макс Фридлиндер // СПб.: Наследников, 2001. 205 с.
10. Фридлиндер М. Знаток искусства / Макс Фридлиндер // М.: ДЕЛЬФИН, 1923. 45с.
Фридлиндер М. Подлинник и подделка / Макс Фридлиндер // Берлин: Петрополис, 1929. 110 с.

Художественная критика и эссеизм в истории искусств

Ключевые вопросы для изучения: понятие вкуса в художественной критике разных региональных школ, спор «древних и новых», консерваторов и авангардистов, роль искусства в обществе, проблемы формы и стиля в художественной критике, творчество отдельных художников в зеркале художественной критики. Особенности стиля речи, терминологии, эстетические установки.

Литература

1. Дидро Д. Об искусстве / Т. 1-2 / Дени Дидро // М.: Искусство, 1989.
2. Александр Бенуа размышляет... / А. Бенуа // М.: Советский художник, 1968. 752с.
3. Бодлер Ш. Об искусстве / Шарль Бодлер // М.: Искусство, 1986. 422 с.
4. Валери П. Об искусстве/ Поль Валери // М.: Искусство, 1993. 508 с.
5. Врангель Н.Н. «Старые годы». 1902-1912.
6. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа / Р.С. Кауфман // М.: Искусство, 1990. 367 с.
7. Ли Вернон. Италия. Genius Loci / Вернон Ли // М.: Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых, 1914. 362 с.
8. Муратов П. Образы Италии / П.П. Муратов // М.: Республика, 1994. 596 с.
9. Патер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии / Уолтер Патер // М.: Издательский дом международного университета в Москве, 2006. 352 с.
10. Пруст М. Памяти убитых церковей / Марсель Пруст // М.: Согласие, 1999. 164 с.
11. Пунин Н.Н. Русское и советское искусство / Н.Н. Пунин // М.: Советский художник, 1976. 240 с.
12. Рёскин Д. Лекции об искусстве / Джон Рескин // М.: БСГ-ПРЕСС, 2006. 319 с.
13. Терновец Б.Н. Письма. Дневники. Статьи / Б.Н. Терновец // М.: Советский художник, 1977. 362 с.
14. Терновец Б.Н. Музей нового западного искусства / Б.Н. Терновец // М.: Изобразительное искусство, 1935. 150 с.
15. Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства / Я.А. Тугендхольд // М.: Советский художник, 1987. 320 с.
16. Тугендхольд Я. Проблемы и характеристики: Сборник художественно-

Принцип комплексного подхода в искусствоведческих исследованиях

Ну вот найти надо

Введение в семиотическое изучение искусства

Ключевые проблемы для изучения: отцы-основатели современной семиотики (Ф. Соссюр и Ш. Пирс), сходства и отличия их концепций; семиотические коды и их интерпретация; семиотика и история искусства (применение семиотического метода в искусствознании).

Ключевые вопросы для изучения: в чем заключается идея «прочтения» произведений искусства? Что такое денотативный и коннотативный аспект изображения? Как набор кодов позволяет интерпретировать изображение? Что такое интертекстуальность?

Литература

1. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание / Майкл Бел, Норман Брайсен // Вопросы искусствознания, IX (2/96). С. 521 — 559.
2. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства / Ю.М. Лотман // СПб.: Академический проект, 2002. 551 с.
3. Успенский Б.А. Семиотика искусства / Б.А. Успенский // М.: Языки русской культуры, 1995. 360 с.
4. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко // СПб.: Asad, 1994. 408 с.
5. Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа / М. Шапиро // Семиотика и искусствометрия / Сост. и ред. Ю.М.Лотмана и В.М.Петрова. М.: Мир, 1972. С. 136-163.
6. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко // СПб.: Symposium, 2006. 540 с

Историко-теоретические и эмпирические методы исследования, междисциплинарный анализ и сравнительное изучение искусствоведческой, культурологической и исторической литературы, художественных и архивных источников

Бороться

Историко-проблемный метод. Границы исследования, его структура и круг источников

И искать

Сравнительно-исторический метод. Сравнение особенностей исследуемого предмета с общими характерными признаками

Найти и не сдаваться

Культурно-исторический метод и социальная история искусств. Общее и особенное в поле исследования

Ключевые работы для изучения: И. Тэн. Философия искусства [1865], Я. Буркхардт. Культура Возрождения в Италии [1860]. М. Дворжак. История искусства как история духа [1924]. Социология и история искусств. (Ф. Анталь и А. Хаузер). Ф. Хаскелл. Патроны и художники [1963]. М. Баксандалл. Живопись и социальный опыт в Италии XV века [1972]. Социология в советском искусствознании (В. М. Фриче, И.И. Иоффе, А.А. Федоров- Давыдов).

Ключевые вопросы для изучения: Сравните концепцию М. Дворжака с формально-стилистическим методом Г. Вельфлина и с иконографическим методом Э. Панофского. В чем сходства и различия? Как интеллектуальный контекст эпохи влияет на искусство и на его восприятие публикой? Какую роль в истории искусства играют взаимоотношения заказчика и художника? Как социальное и политическое устройство влияет на институции, связанные с изобразительным искусством? Какие институции можно считать ключевыми?

Литература

1. Баксендолл М. Узоры интенции: Об истолковании картин / Майкл Баксендолл // М.: Юни Принт, 2003. 182 с.
2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями / Отто Бенеш // М.: Искусство, 1973. 304 с.
3. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования / Якоб Буркхардт // М.: Юристъ, 1996. 591 с.
4. Головин В.П. Мир художника раннего Возрождения / В.П. Головин // М.: Новое литературное обозрение, 2003. 288 с.
5. Дворжак М. История искусства как история духа / Макс Дворжак // СПб.: Академический проект, 2001. 336 с.
6. Тэн И. Философия искусства / Ипполит Тэн // М.: Республика, 1996. 351 с.
7. Фромантен Э. Старые мастера / Эжен Фромантен // М.: Изобразительное искусство, 1996. 312 с.

8. Федоров-Давыдов А.А. Русское искусство промышленного капитализма / А.А. Федоров-Давыдов // М.: ГАХН, 1929. 246 с. | 12
9. Фриче В. Социология искусства / В. Фриче // М.-Л.: Государственное издательство, 1930. 179 с.
10. Antal F. Classicism and Romanticism with Other Studies in Art History / Frederick Antal // Routledge and Kegan Paul, 1966. 173 p.
11. Baxandall M. Paintings and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style / Michael Baxandall // Oxford University Press, 1988. 183 p.
12. Haskell Fr. Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque / Francis Haskell // Yale University Press, New Haven and London. 1980. 474 p.
13. Hauser A. The Social History of Art / 1-4 Vol. / Arnold Hauser // Lnd., 1951.

Метод реконструкции. Воссоздание предполагаемой реальности (модели) в определенный исторический период

По прежнему искать

Персонологический метод. Изучение и анализ жизни и творчества конкретных персоналий

И постараться найти

Метод формально- стилистического анализа. Стилистическая эволюция в пространственных и временных границах исследования. Оценка художественной значимости произведения и введение его в общий культурологический контекст

Ключевые работы для изучения: А. Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве [1893]; Г. Вельфлин. Ренессанс и барокко [1888]; Основные понятия истории искусств [1915]; Истолкование истории искусства [1941]; А. Ригль. Голландский групповой портрет [1903; 1931].

Ключевые вопросы: Каковы основные положения теории чистой формы А. Гильдебранда? Какие виды искусства он изучает? Как его теория повлияла на Г. Вельфлина? Какие переключки можно обнаружить в подходах к форме у Вельфлина и Гильдебранда? Какие Вельфлин характеризует понятие стиля? По каким параметрам Вельфлин предлагает истолковывать произведение искусства? В чем особенности концепции А. Ригля? Что такое понятие Kunstwollen у Ригля? В чем разница художественных концепций итальянского и нидерландского искусства по Риглю? Какие три этапа он выделяет в истории голландского группового портрета и почему?

1. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко/ Генрих Вельфлин // СПб.: Азбука-классика, 2004. 288 с.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств/ Генрих Вельфлин // СПб.: МИФРИЛ, 1994. 427 с.
3. Вельфлин Г. Истокование истории искусства / Генрих Вельфлин // М.: Дельфин, 1922. 40 с.
4. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве/ Адольф Гильдебранд // М.: Логос, 2011. 144 с.
5. Фосийон, А. Жизнь форм / Анри Фосийон // М.: Московская коллекция, 1995. 132 с.
6. Riegl A. The Group Portraiture of Holland / Alois Riegl // Los-Angeles CA: Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, 1999

Атрибуционное исследование художественного произведения

Вот как-то взять и найти

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу :

1. Основные положения теории формы в изобразительном искусстве А. Гильдебранда.
2. Г. Вельфлин: форма и стиль в изобразительном искусстве.
3. Применение формально-стилистического метода в работах А. Ригля.
4. Знатоки и их роль в развитии науки об искусстве (Морелли и Кавальказелле, фон Боде).
5. М. Фридендер о роли знатока.
6. Основные представители знаточеского метода в Италии (Р. Лонги, Б. Бернсон).
7. Иконология А. Варбурга.
8. Иконографический метод Э. Маля и А. Грабара.
9. Э. Панофский.
10. Особенности подхода к изучению истории искусства Э. Гомбриха.
11. Культурно-исторический метод и его представители.
12. М. Дворжак: история искусства как история духа.
13. Социологический метод в искусствознании (А. Хаузер, Фр. Анталь).
14. Изучение социальных факторов развития искусства: художник и заказчик, художественные мастерские и академии и пр.
15. Русская художественная критика XIX- начала XXвв.
16. Французская художественная критика XVIII-XIX вв.
17. Английская художественная критика.
18. Основные положения семиотики в искусствознании.

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Охарактеризуйте «Методы искусствоведческого исследования» как научную дисциплину.
2. Охарактеризуйте принцип комплексного подхода к исследуемой проблеме.
3. Перечислите историко-теоретические и эмпирические методы исследования.
4. Раскройте методiku междисциплинарного анализа.
5. Охарактеризуйте историко-проблемный метод.
6. Обозначьте поле искусствоведческого исследования, его структуру и круг источников.
7. Охарактеризуйте сравнительно-исторический метод.
8. Назовите основные положения культурно-исторического метода.
9. Раскройте в полном объёме метод реконструкции предполагаемой реальности в определенный исторический период.
10. Охарактеризуйте персонологический метод.
11. Охарактеризуйте творческий метод Леонардо да Винчи.
12. Охарактеризуйте творческий метод Микеланджело.
13. Охарактеризуйте творческий метод Тициана.
14. Охарактеризуйте творческий метод Эль Греко.
15. Охарактеризуйте творческий метод М. да Караваджо.
16. Охарактеризуйте творческий метод Рубенса.
17. Охарактеризуйте творческий метод Вермеера Дельфтского.
18. Охарактеризуйте творческий метод Рембрандта.
19. Охарактеризуйте творческий метод Ж. де Латура.
20. Охарактеризуйте творческий метод Э. Делакруа.
21. Охарактеризуйте творческий метод Г. Курбе.
22. Охарактеризуйте творческий метод художников Барбизонской школы.
23. Охарактеризуйте творческий метод художников прерафаэлитов.
24. Охарактеризуйте творческий метод французских импрессионистов.
25. Охарактеризуйте творческий метод постимпрессионистов.
26. Охарактеризуйте творческий метод художников Российской Академии художеств XIX в. (К. Брюллов, А. Иванов).
27. Охарактеризуйте творческий метод художников отечественной реалистической школы (ТПХВ).
28. Охарактеризуйте творческий метод художников объединения «Мир искусства».
29. Охарактеризуйте творческий метод художников объединения «Бубновый валет».
30. Раскройте метод формально-стилистического анализа.

Основная литература

1. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учеб. для вузов / Т.В. Ильина; С.-Петербург. гос. ун-т. – 5-е изд. Перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 437 с. (гриф)

2. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для бакалавров вузов / Т.В. Ильина; С.-Петербург. гос. ун-т. – 5-е изд. Перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 435 с. (гриф) 15
3. Пендикова, И.Г. Великие эпохи и стили искусства. Практикум. – Омск: ОмГТУ, 2005. – 152с. 9.2.2.

Дополнительная литература

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.- М.: Изд-во В. Шевчук, 2004.
2. Дмитриева Л.М. Пространство культуры: практикум / Н.А. Анашкина, А.С. Белов, Л.М. Дмитриева, И.Г. Пендикова, Л.В. Чуйко. — Омск: ОмГТУ, 2010. – 108 с.
3. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – Москва.: Аст-Пресс; Галларт, 2004. – 624с.:
5. Рейнольдс Г. Презентация в стиле ДЗЕН: дизайн, разработка, проведение и примеры/ Гарр Рейнольдс; пер. с англ. Я. А. Лебеденко. — М. [и др.]: Вильямс, 2009.- 239 с.
6. Черневич Е. Графический дизайн в России, 1900-2000 / Елена Черневич; авт. предисл. В. Кричевский. – М.: Слово, 2008. – 120 с.

Базовый учебник

Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней / Жермен Базен // М.: Прогресс, 1994. 528 с. 10.2

Основная литература (да, опять)

1. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание / Майкл Бел, Норман Брайсен // Вопросы искусствознания, IX (2/96). С. 521 — 559.
2. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения / Бернард Бернсон // М.: Искусство, 1965. 436 с.
3. Бодлер Ш. Об искусстве / Шарль Бодлер // М.: Искусство, 1986. 422 с.
4. Варбург А. Великое переселение образов / Аби Варбург // СПб.: Азбука классика, 2008. 382 с.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств/ Генрих Вельфлин // Спб.: МИФРИЛ, 1994. 427 с.
6. Вельфлин Г. Истолкование истории искусства / Генрих Вельфлин // М.: Дельфин, 1922. 40 с.
7. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве/ Адольф Гильдебранд // М.: Логос, 2011. 144 с.
8. Дворжак М. История искусства как история духа / Макс Дворжак // СПб.: Академический проект, 2001. 336 с.
9. Дидро Д. Об искусстве / Т. 1-2 / Дени Дидро // М.: Искусство, 1989.
10. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди / Роберто Лонги // М.: Радуга, 1984. 351 с.
11. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука

12. Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб.: Азбука классика, 2009.
13. Патер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии / Уолтер Патер // М.: Издательский дом международного университета в Москве, 2006. 352 с.
14. Терновец Б.Н. Письма. Дневники. Статьи / Б.Н. Терновец // М.: Советский художник, 1977. 362 с.
15. Фридлиндер М. Об искусстве и знаточестве / Макс Фридлиндер // СПб.: Наследников, 2001. 205 с.
16. Baxandall M. Paintings and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style / Michael Baxandall // Oxford University Press, 1988. 183 p.
17. Haskell Fr. Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque / Francis Haskell // Yale University Press, New Haven and London. 1980. 474 p.
18. Gombrich E. Art and illusion; a study in the psychology of pictorial representation / Ernst Gombrich // Phaidon Press, 2002. 412 p.
19. Riegl A. The Group Portraiture of Holland / Alois Riegl // Los-Angeles CA: Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, 1999. 416 p.

Дополнительная литература:

1. Александр Бенуа размышляет... / А. Бенуа // М.: Советский художник, 1968. 752с. Баксендолл М. Узоры интенции: Об истолковании картин / Майкл Баксендолл // М.: Юни Принт, 2003. 182 с.
2. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями / Отто Бенеш // М.: Искусство, 1973. 304 с.
3. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования / Якоб Буркхардт // М.: Юристъ, 1996. 591 с.
4. Бялостоцкий Я. «Польский всадник» Рембрандта / Ян Бялостоцкий // Классическое искусство Запада, М.: Наука, 1973. с. 211-226.
5. Валери П. Об искусстве/ Поль Валери // М.: Искусство, 1993. 508 с.
6. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко/ Генрих Вельфлин // СПб.: Азбука-классика, 2004. 288 с.
7. Виппер Б.Р. К проблеме атрибуции. / Б.Р. Виппер // Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970. С. 539-561.
8. Врангель Н.Н. «Старые годы». 1902-1912. Головин В.П. Мир художника раннего Возрождения / В.П. Головин // М.: Новое литературное обозрение, 2003. 288 с.
9. Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии [1972] / Эрнст Гомбрих // Советское искусствознание, вып. 25, М.: Советский художник, 1989. С. 275-305.
10. Гращенков В.Н. Эрнст Гомбрих - историк и теоретик искусства, исследователь и скептик. // Советское искусствознание, вып. 25. М., 1989.
11. Гращенков В.Н. Макс Фридлиндер - знаток, историк искусства, писатель / В.Н. Гращенков // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 6. М., 1986. С. 29-32.
12. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. От

Введение в историческое изучение искусства и методы проведения научно-исследовательских работ в искусствоведении Константина Батюшкова до Александра Бенуа / Р.С. Кауфман // М.: Искусство, | 17 1990. 367 с.

13. Лазарев В. Н. О знаточестве и методике атрибуции / В.Н. Лазарев // Искусствознание, 1/98. М., 1998. С. 311-316.
14. Левинсон-Лессинг В. Ф. Вильгельм фон Боде и его книга о голландской живописи XVII века / В.Ф. Левинсон-Лессинг // Музей. Художественные собрания СССР, вып. 9. М., 1988. С. 252-257.
15. Ли Вернон. Италия. Genius Loci / Вернон Ли // М.: Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых, 1914. 362 с.
16. Либман М. Я. Островский Г. С. Поддельные шедевры / М.Я. Либман, Г.С. Островский // М.: Советский художник, 1966. 112 с.
17. Либман М.Я. Иконология. // Современное искусствознание за рубежом. Очерки. М., 1964. С. 62-76.
18. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства / Ю.М. Лотман // СПб.: Академический проект, 2002. 551 с.
19. Маль Э. Религиозное искусство XIII века во Франции / Эмиль Маль // М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2008. 552 с.
20. Муратов П. Образы Италии / П.П. Муратов // М.: Республика, 1994. 596 с.
21. Немилова И. С. Загадки старых картин / И.С. Немилова // М.: Изобразительное искусство, 1989. 352 с.
22. Пруст М. Памяти убитых церквей / Марсель Пруст // М.: Согласие, 1999. 164 с.
23. Пунин Н.Н. Русское и советское искусство / Н.Н. Пунин // М.: Советский художник, 1976. 240 с.
24. Рёскин Д. Лекции об искусстве / Джон Рескин // М.: БСГ-ПРЕСС, 2006. 319 с.
25. Рубцов Н.Н. Иконология: история, теория, практика / Н.Н. Рубцов // М.: Наука, 1990. 158 с.
26. Терновец Б.Н. Музей нового западного искусства / Б.Н. Терновец // М.: Изобразительное искусство, 1935. 150 с.
27. Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства / Я.А. Тугендхольд // М.: Советский художник, 1987. 320 с.
28. Тугендхольд Я. Проблемы и характеристики: Сборник художественно-критических статей / Я. Тугендхольд // Пг.: Издание «Аполлона», 1915. 111 с.
29. Тэн И. Философия искусства / Ипполит Тэн // М.: Республика, 1996. 351 с.
30. Успенский Б.А. Семиотика искусства / Б.А. Успенский // М.: Языки русской культуры, 1995. 360 с.
31. Федоров-Давыдов А.А. Русское искусство промышленного капитализма / А.А. Федоров-Давыдов // М.: ГАХН, 1929. 246 с.
32. Фосийон А. Жизнь форм / Анри Фосийон // М.: Московская коллекция, 1995. 132 с.
33. Фридлиндер М. Знаток искусства / Макс Фридлиндер // М.: ДЕЛЬФИН, 1923. 45с.
34. Фридлиндер М. Подлинник и подделка / Макс Фридлиндер // Берлин: Петрополис, 1929. 110 с.
35. Фриче В. Социология искусства / В. Фриче // М.-Л.: Государственное издательство, 1930. 179 с.
36. Фромантен Э. Старые мастера / Эжен Фромантен // М.: Изобразительное

Введение в историческое изучение искусства и методы
проведения научно-исследовательских работ в искусствоведении
искусство, 1996. 312 с.

37. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко // СПб.: А-
sad, 1994. 408 с. | 18
38. Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство
изображения и средства создания знака-образа / М. Шапиро // Семиотика и
искусствоведение / Сост. и ред. Ю.М.Лотмана и В.М.Петрова. М.: Мир, 1972. С.
136-163.
39. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко // СПб.:
Symposium, 2006. 540 с.
40. Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origins / André Grabar // Princeton
University Press, Princeton, New Jersey, 1968. 174 p.
41. Hauser A. The Social History of Art / 1-4 Vol. / Arnold Hauser // Lnd., 1951.
42. Antal F. Classicism and Romanticism with Other Studies in Art History / Frederick
Antal // Routledge and Kegan Paul, 1966. 173 p.