

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Описание и анализ памятников

Рекомендуется для направления подготовки специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника бакалавр/магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины *Описание и анализ памятников* является знакомство студентов со спецификой художественного языка памятников искусства и с основными элементами художественного языка, художественной формы архитектуры и различных видов изобразительного искусства: скульптуры, живописи, графики, - а также декоративно-прикладного искусства; практическое овладение навыками профессионального описания и формально-стилистического анализа произведений изобразительного искусства. Формирование первичных представлений о разнообразных подходах и методах исследования произведений искусства.

Задачами дисциплины являются:

- Дать представление об основных выразительных качествах различных видов искусства, принципах их сочетания и способах воздействия на зрителя;
- Научить студентов выявлять эти качества, правильно оценивать их роль и способы воздействия на восприятие, формулировать словесно и письменно свои ощущения от восприятия произведения искусства;
- Сформировать навыки грамотного профессионального описания произведений различных видов искусства во всей совокупности присущих им выразительных свойств и объективных технических характеристик;
- Научить выявлять и правильно формулировать исследовательские задачи, вытекающие из объективных свойств произведений искусства, и выбирать методы их решения;
- Помочь студентам овладеть методом формально-стилистического анализа произведений искусства и использовать результаты этого анализа для построения и аргументированного доказательства научных гипотез.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Описание и анализ памятников» входит в базовую часть профессионального цикла образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата по направлению 035400 «История искусств».

Дисциплина «Описание и анализ памятников» представляет собой вводную часть учебной программы по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства и является необходимым методологическим основанием для изучения всех без исключения последующих дисциплин базовой и вариативной части исторического цикла, а также необходимым основанием для курсов «Методология истории искусства» и «Теория искусства».

Дисциплина «Описание и анализ памятников» связана логически и содержательно-методически с курсом «Введение в историю искусства», является его дополнением и продолжением.

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать начальными знаниями и представлениями в области истории искусства и истории культуры.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствовании следующих компетенций: ОНК-2, ОНК-3, ОНК-4, ИК-1, ИК-2, ИК-3, СК-1, СК-2, СК-3, СК-6, СК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития, основополагающие принципы, важнейшие направления и региональные традиции всеобщей истории искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса всеобщей истории искусства во всем его хронологическом и географическом многообразии; проблематику взаимосвязей и взаимовлияния; особенности художественного языка разных историко-культурных эпох, видов и жанров изобразительного искусства и архитектуры, осознавать значение всеобщей истории искусства в истории человечества; основные элементы, выразительные средства и особенности художественного языка архитектуры, скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, понимать характер их воздействия на зрителя, иметь представление об их формировании, историческом развитии и связи с общими историческими процессами (ОНК-2, ОНК-3);
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для всеобщей истории искусства; художественную типологию и жанровую структуру различных видов искусства, исторические условия возникновения и развития разных видов и жанров изобразительного искусства;
- типичные для всего процесса эволюции всеобщей истории искусства и ее отдельных этапов развития, отдельных периодов, местных школ направления и отдельные произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания; творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров; основные материалы и техники, применяемые при создании произведений различных видов искусства, а также технические особенности и свойства различных архитектурных конструкций, специфику выразительных возможностей различных художественных техник;
- содержание фундаментальных концепций изучения всеобщей истории искусства, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства; современные методологические принципы и методические приемы исследований по истории искусства (ПК - 3);
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей.

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию, относящуюся к всеобщей истории искусства, ставить цели исследования в этой области и выбирать оптимальные пути и методы их достижения; выявлять формальные, технические, иконографические, типологические и жанровые особенности произведений разных видов изобразительного искусства и архитектуры, классифицировать их в соответствии с особенностями стилей, художественных направлений и региональных школ (СК-2, ИК-2, ПК-1, ПК-2);
- работать в компьютерных сетях, использовать ресурсы Интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением всеобщей истории искусства (ИК-2, ИК-3);
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические, формальные и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;

- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания о всеобщей истории искусства (ИК-1);
 - анализировать и объяснять историко–культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально–образные и формально–стилистические факторы развития всеобщей истории искусства; распознавать связь между особенностями художественного языка произведений искусства разных эпох и историческими условиями, идейными, духовными философскими и иными исканиями соответствующего периода; сопоставлять особенности формально–стилистического языка разных произведений искусства между собой и делать выводы на основании их сравнительного анализа (ПК- 7);
- использовать знания, полученные в рамках дисциплины «Введение в историю искусства» для осуществления историко–культурных, историко–художественных, историко–краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11); для разработки историко–культурных, историко–художественных, историко–краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства в деятельности информационно–аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко–культурного туризма (ПК-12);
- иметь способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования в области всеобщей истории искусства (СК-3);
- иметь способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно–исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием памятников искусства, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах (СК-6);
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении всеобщей истории искусства (СК-7);
- иметь способность к творчеству, порождению новых идей, выдвижению самостоятельных гипотез о проблемах всеобщей истории искусства (СК-1);
- иметь способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, редактированию научных публикаций, связанных с тематикой всеобщей истории искусства (ПК-4).

Владеть:

- методологией научных исследований в области всеобщей истории искусства; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания; профессиональной терминологией и понятийным аппаратом истории искусства; основами формально–стилистического анализа памятников (ОНК-4);
- понятийным аппаратом истории искусства; основами формально–стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- методикой преподавания курсов по всеобщей истории искусства в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6).

4. Структура и содержание дисциплины «Описание и анализ памятников».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 а.ч.

№ 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.	Самостоятельн ая работа студента, научно- 116 а.ч.	Консультации, устный опрос, доклады в семинаре, коллоквиум, зачет, письменная работа.
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	1	6		4	2	Консультации,

	жилой и общественной архитектуры.						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

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 семинаре, письменная работа	в
27.	Тема 1.7. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	7		4	2	Доклады семинаре, письменная работа	в
28.	Тема 1.8. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.	2	8		4	2	Доклады семинаре, письменная работа	в
29.	Раздел 6. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства. Тема 1.1. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	9		32	4	Доклады семинаре	в
30.	Тема 1.2. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	10			2	Доклады семинаре	в
31.	Тема 1.3. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	11			2	Доклады семинаре	в
32.	Тема 1.4. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	12			2	Доклады семинаре	в
33.	Тема 1.5. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.	2	13			2	Доклады семинаре	в

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

Краткое содержание дисциплины.

Семинар «Описание и анализ памятников» является основной, наряду с курсом «Введение в историю искусства», пропедевтической дисциплиной всего направления подготовки специальности 035400 «История искусств». Семинар «Описание и анализ памятников» продолжение и дополнение лекционного курса «Введение в историю искусства», что и определяет его структуру и наполнение. Его содержание строиться из необходимости познакомить студента с основными понятиями истории искусства, с эпохами и стилями, с видами и жанрами, с художественным языком памятников искусства, со спецификой формально-стилистического анализа, привить ему навык анализа памятников искусства. Отсюда и структура дисциплины, где на примере анализа и детального рассмотрения памятников отдельных видов искусства он постигает возможности, специфические черты и индивидуальность формального и образного строя произведений искусства и архитектуры.

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. Смещение 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.

2. Тема 1.2. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

3. Тема 1.3. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

4. Тема 1.4. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

5. Тема 1.5. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

6. Тема 1.6. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

7. Тема 1.7. Принципы и методы анализа произведений изобразительного искусства.

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

8. Тема 1.8. 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.

10. Тема 1.2. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

11. Тема 1.3. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

12. Тема 1.4. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

13. Тема 1.5. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

14. Тема 1.6. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

15. Тема 1.7. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

16. Тема 1.8. Сравнительный анализ произведений изобразительного искусства.

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

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.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- самостоятельная работа учащегося в библиотеках и музейных фондах: чтение и конспектирование литературы из предложенного перечня, самостоятельный подбор библиографии и подготовка контрольных письменных работ;
- работа на семинарских занятиях: оппонирование докладов, участие в дискуссии;
- выступление с докладами на семинарских занятиях;
- выполнение итоговой письменной работы;
- подготовка к зачету и устному экзамену.

По результатам коллоквиума и контрольных письменных студент получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; по результатам работы в первом семестре (доклады и выступления в семинаре, участие в дискуссии) учащийся получает оценку «зачет».

В результате написания итоговой письменной работы, учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Темы письменных работ в семинаре «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:

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.

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>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор или слайд-проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта ИБ-Интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата для реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 035400 «История искусств».

Разработчики :

**Исторический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова,**

**Кафедра Всеобщей
истории искусства**

к.иск., доцент

Е.А.Ефимова