

Контрольный экземпляр - *м.м. 275*

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования
Республики Беларусь

А.И. Жук
07.03. 2012 г.

Регистрационный № ТД- *Е. 420* /тип.

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений по специальности

1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия
(по направлениям)»

(направление специальности 1-23 01 12-02 «Музейное дело и охрана
историко-культурного наследия (искусствоведение и музеология)»)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Учебно-
методического объединения
по гуманитарному образованию

В.Л. Ключня
31.01. 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления высшего и
среднего специального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

Ю.И. Миксюк
07.03. 2012 г.

Проректор по учебной и
воспитательной работе
Государственного
учреждения образования
«Республиканский институт высшей
школы»

В.И. Шупляк
02.02. 2012 г.

Эксперт-нормоконтролер

И.А. Карпенкова
02.02.2012 2012 г.

Минск 2012

СОСТАВИТЕЛЬ:

Томашева И.Г., доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра истории и теории искусств Учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств» (протокол № 11 от 01.12.2011);

Ярошевич А. А., ведущий научный сотрудник отдела древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь, кандидат искусствоведения.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой этнологии, музеологии и истории искусств Белорусского государственного университета
(протокол № 4 от 24.11.2011 г.);

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета
(протокол № 2 от 08.12.2011 г.);

Научно-методическим советом по гуманитарным специальностям учебно-методического объединения по гуманитарному образованию
(протокол №3 от 25.11.2011 г.)

Ответственный за редакцию: Томашева И.Г.

Ответственный за выпуск: Хацкевич Е.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
2. Примерный тематический план.....	9
3. Содержание учебной дисциплины.....	10
4. Информационно-методическая часть.....	20

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа по курсу «Теория искусства» предназначена для руководства в своей деятельности преподавателю и студентам, обучающимся по специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)», направлению специальности 1-23 01 12-02 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (искусствоведение и музеология)».

Типовая учебная программа по дисциплине «Теория искусства» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности 1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)».

Ее отличительными особенностями являются: акцентация на компетентностном подходе в обучении, значительное усиление роли и доли самостоятельной работы студента, использование современных инновационных педагогических технологий.

Цели и задачи дисциплины «Теория искусства»

Разработанный в качестве второго основного курса в системе подготовки будущих специалистов-искусствоведов (после традиционной Всеобщей истории искусства) данный курс призван углубить уже полученные студентами знания в области искусствоведения, познакомив их с вопросами методологии данной научной дисциплины, ее основным категориальным аппаратом и эволюцией его развития. В целях придания процессу обучения большей наглядности усвоение системы этих теоретических знаний было решено провести на материале анализа и интерпретации художественных произведений разных видов искусства. Именно такой синтезирующий подход к определению содержания дисциплины «Теория искусства» и определил цели, задачи этого курса, а также структуру учебного материала и последовательность его изложения.

Основные цели преподавания дисциплины:

- способствование формированию гармоничной личности с научно обоснованным типом мировоззрения;
- формирование личности студента как эстетически развитого гражданина, отличающегося глубоким пониманием происходящих процессов в художественной жизни современного общества;

- формирование способности будущих специалистов к креативному и критическому мышлению в социально-преобразовательной и профессиональной деятельности, становление современного стиля научно-практического мышления;
- формирование фундамента искусствоведческих знаний на основе изучения достижений мирового и отечественного искусства.

Задачи изучения дисциплины:

- ознакомить студентов с теоретическими основами искусствоведческой науки, выделяя ее специфику и раскрывая принципы соотношения задач и методов искусствоведческого исследования;
- дать студентам системные знания об особенностях художественного творчества в разных видах изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства (через изучение выразительных возможностей каждого вида искусства и средств их воплощения, специфики законов формообразования и композиции, системы жанров, а также основ технических приемов работы в конкретном материале);
- сформировать представление об исторической обусловленности эволюционных изменений в области техники, формообразования и композиции произведений искусства различных видов (на основе типологического и конкретно-исторического подходов в их изучении);
- сформировать у студентов научно-исследовательские и практические навыки в области искусствоведения, современные представления о роли и функциях искусствоведа и художественного критика в процессе восприятия и интерпретации художественного произведения;
- способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к всестороннему и глубокому анализу произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства в их конкретно-историческом и общекультурном контексте.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основные методы искусствоведения как научной дисциплины и ее категориальный аппарат;
- структуру художественного произведения и особенности восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, основные этапы и специфические приемы их искусствоведческого анализа;

- особенности художественного образа в произведениях каждого вида искусства, а также специфические для каждого вида искусства художественные средства его воплощения;
- особенности жанровой системы в каждом виде искусства, специфические закономерности ее эволюции;
- основные материалы, используемые для создания произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, их технологические и художественные характеристики, приемы обработки, инструменты, стадии создания произведения в каждом виде искусства;
- законы формообразования и композиции в живописи, графике, скульптуре, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве;
- принципы взаимодействия произведений изобразительного искусства, архитектуры и декоративно-прикладного искусства с окружающей средой;

студент должен уметь:

основываясь на методологии современного искусствоведения и используя категориальный аппарат данной научной дисциплины глубоко и всесторонне анализировать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, учитывая:

- художественные и технологические свойства материала, его потенциальные возможности и степень их выявления в конкретном произведении;
- особенности формы и композиции, их обусловленность внутренней идеей художественного образа;
- соотнесение произведения с общей историей жанра;
- связи произведения с конкретной средой его бытования.

Структура содержания учебной дисциплины

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется посредством выделения в нём укрупнённых дидактических единиц (модуль, раздел).

Структура содержания учебной дисциплины включает:

- Введение в дисциплину
- Модули (разделы);
- Темы учебных занятий.

По каждому учебному модулю (разделу) в соответствии с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов конкретных компетенций преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются

определенные педагогические технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных современных инновационных образовательных систем и технологий, позволяющих реализовать системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе, следует выделить: учебно-методические комплексы; вариативные модели управляемой самостоятельной работы студентов, блочно-модульные, модульно-рейтинговые и кредитные системы, информационные технологии, методики активного обучения.

В основу структуры типовой программы положен модуль, который представляет собой укрупнённую и целостную дидактическую единицу процесса обучения и содержания, имеющего относительно завершённый характер.

Методы (технологии) обучения

Методы (технологии) обучения, рекомендуемые к использованию в ходе преподавания дисциплины. В числе эффективных педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует выделить:

- технологии проблемно-модульного обучения;
- технологии учебно-исследовательской деятельности;
- проектные технологии;
- коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);
- метод кейсов (анализ ситуации);
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных играх, и др.

Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной работы, учебно-методические комплексы.

Целесообразно внедрять в практику проведения семинарских и практических занятий методики активного обучения, дискуссионные формы, в целях формирования современных социально-личностных и социально-профессиональных компетенций выпускника вуза.

Самостоятельная работа студентов

Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) – нормируемая, целенаправленная учебная деятельность студентов, осуществляемая под непосредственным или опосредованным руководством преподавателя.

Целью управляемой самостоятельной работы студентов является повышение конкурентоспособности выпускников вузов посредством формирования у них компетенций самообразования.

Компетентностный подход предполагает усиление практикоориентированности образовательного процесса и роли управляемой самостоятельной деятельности студентов по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-профессиональные проблемы. Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение контрольных работ, подготовку рефератов, ознакомление с научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, написание эссе, курсовых работ, анализ конкретных ситуаций и др.

Рекомендуемые формы контроля

Рекомендуются следующие формы контроля знаний студентов по дисциплине «Теория искусства»:

- тесты;
- анализ и атрибуция произведений искусства;
- контролируемая самостоятельная работа;
- зачет.

Изучение дисциплины «Теория искусства» максимально рассчитано на 102 часа, в т. ч. 68 часов аудиторных (42 часа лекций и 26 часов семинарских).

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название разделов (модулей) и тем	Количество часов		
		аудитор- ные	лекции	практические (семинарские)
	1. Введение в курс. Графика	20	12	8
1	Введение в курс «Теория искусства»	4	4	
2	Графика и ее виды. Выразительные средства графики.	2	2	
3	Рисунок	6	2	4
4	Печатная графика (гравюра)	6	2	4
5	Художественный образ и жанры в графике	2	2	
	2. Живопись	18	12	6
6	Живопись: виды и техники	2	2	
7	Выразительные средства живописи	6	4	2
8	Композиция и система пространственных отношений в живописи	4	2	2
9	Феномен станковой картины	2	2	
10	Художественный образ и жанры в живописи	4	2	2
	3. Скульптура	16	10	6
11	Скульптура и ее виды	2	2	
12	Материалы и техники скульптуры	4	2	2
13	Выразительные средства скульптуры. Композиция	6	4	2
14	Художественный образ и жанры в скульптуре	4	2	2
	4. Архитектура и декоративно-прикладное искусство	14	8	6
15	Архитектура и ее виды. Материалы в архитектуре	2	2	
16	Архитектурная конструкция и проблемы композиции	2	2	
17	Пространство и масса в архитектуре	4	2	2
18	Декоративно-прикладное искусство	6	2	4
Всего:		68	42	26

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. ГРАФИКА

Тема 1.

Введение в курс «Теория искусства»

Искусствоведение и его структура: история искусства, теория искусства, художественная критика. Предмет и методология искусствоведения.

Феномен произведения искусства. Структура произведения искусства. Понятие художественного образа. Сюжет, тема, идея, мотив. Особенности восприятия произведения искусства. Фигура искусствоведа. Искусствоведческий анализ произведения искусства.

Система искусств: виды и жанры. Понятие монументального и станкового искусства. Категория «стиль» в искусствоведении: варианты определения. Понятия «художественное направление», «художественное течение», «художественная школа», «манера», «техника». Стиль и стилизация. Традиции и новации как основные детерминирующие факторы развития искусства. Канон. Теория искусства: источники и литература по курсу.

Тема 2.

Графика и ее виды.

Выразительные средства графики

Понятие графики. Специфика графики как вида изобразительного искусства. Понятие графичности и живописности.

Системы классификаций графики. Оригинальная и тиражная графика. Самостоятельная, сопроводительная, репродукционная, подготовительная графика. Рисунок и печатная графика (гравюра).

Выразительные средства графики. Линия и ее разновидности. Линейная графика. Штрих и виды штриховки. Пятно. Пятновая графика (искусство силуэта). О. Бердсли и культура линейно-пятновых изображений. Фон листа как специфическое выразительное средство графики.

Тема 3.

Рисунок

Классификации рисунка. набросок (кроки), эскиз, этюд и их разновидности. Картон. Рисунок в системе академического образования: рисунок «с оригинала», рисунок с «гипса», рисунок с «натуры».

Материалы и инструменты рисования. Дерево, пергамент, бумага: история использования и их роль в эволюции рисунка. Линейные

инструменты рисования. Грифель и его разновидности: металлический, свинцовый, серебряный. История грифеля и его основные мастера: Я. ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, А. Дюрер, Г. Гольбейн Младший, Рафаэль. Художественное своеобразие рисунков грифелем. Перо и эпохи его расцвета. Диапазон возможностей пера. Комбинирование пера и кисти (лавис). Группа мягких инструментов рисования. Уголь и его разновидности. Художественные особенности рисунков углем: А. Дюрер. Итальянский карандаш и сангина: художественные особенности, эпохи расцвета и выдающиеся мастера (Л. да Винчи, Микеланджело, П. П. Рубенс, А. Корреджо, А. Ватто).

Акварель: особенность техники, основные приемы работы. Акварель «по сырому». Пастель: особенность техники, основные периоды расцвета (Р. Карьера, Ф. Буше, Э. Дега). Гуашь и ее специфика.

Смешанные техники рисования. Французский портрет «в три карандаша». Проблемы атрибуции произведений, выполненных в смешанных техниках рисования.

Тема 4.

Печатная графика (гравюра)

Гравюра и проблема авторского (оригинального) произведения в области печатной графики. Эстамп.

Виды гравюры: выпуклая («высокая печать»), углубленная («глубокая печать»), плоская («плоская печать»).

Ксилография: особенности художественного языка. Обрезная ксилография и ее выдающиеся представители (А. Дюрер, О. Бердсли, Э. Мунк, П. Фаворский, Л. Остроумова-Лебедева). Т. Бьюик и открытие торцовой ксилографии: достоинства и недостатки новой техники. Цветная ксилография. Кьяроскуро. Японская цветная ксилография: К. Утамаро, К. Хокусай. Линогравюра.

Углубленная гравюра на металле: особенности художественного языка. Резцовая гравюра. Сухая игла. Офорт и его разновидности. Ж. Калло и открытие приема повторного травления. Акваинта. Лавис. Мягкий лак. Пунктирная манера. Меццо-тинто. Оригинальная и репродукционная гравюра на металле (А. Дюрер, Рембрандт, Л. Ворстерман, А. Зубов).

Литография: ее разновидности и особенности художественного языка. Хромография. Альграфия.

Тема 5.

Художественный образ и жанры в графике

Жанровое многообразие графики. Традиционные жанры изобразительного искусства в графике и особенности трактовки художественного образа графическими средствами: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический и батальный жанры.

Специфические жанры графики. Карикатура как художественный феномен. Основные этапы развития карикатуры и ее выдающиеся мастера (У. Хогарт, О. Домье, А.Тулуз-Лотрек, Кукрыниксы). Плакат: специфика жанра, история развития, техники, основные представители. Книжная иллюстрация: основные требования к художественному образу. Миниатюра как этап в развитии книжной иллюстрации. Книжная графика XX века и ее основные достижения. Экслибрис и его виды, история развития жанра.

РАЗДЕЛ II. ЖИВОПИСЬ

Тема 6.

Живопись: виды и техники

Специфика живописи как вида изобразительного искусства. Ее возможности и границы. Живопись и фотография. Живопись и литература.

Виды живописи: монументальная, станковая, театрально-декорационная, миниатюра.

Основные техники монументальной живописи и их художественное своеобразие. Фреска и ее разновидности: «аль секко», «аль фреско». Мозаика и ее виды. Прямой и обратный («венецианский») способы набора. «Флорентийская» мозаика. Основные этапы развития мозаики: Древний Рим, Византия, средние века, новое время. Витраж: особенность техники, эпохи расцвета.

Техники станковой живописи и их художественное своеобразие. Восковая живопись (энкаустика) как основная техника античной и раннесредневековой живописи. Темпера как ведущая техника эпохи средневековья. Искусство нового времени и открытие масляной живописи. Преимущества техники масляной живописи; основные приемы работы. Клеевая живопись.

Тема 7.

Выразительные средства живописи

Цвет в живописи: его функции и выразительные возможности. Монохромная и полихромная живопись. Техника гризайля. Цветоведение: основные категории. Цветовой спектр и классификация цветов: основные и дополнительные, хроматические – ахроматические, теплые – холодные. Качества цвета: цветовой тон, сила цветового тона, светлость. Колорит: основные законы согласования цветов. Понятия локального цвета и тональной живописи.

История цветовосприятия в западноевропейской живописи. Теория и практика цвета в античности. Цвет как вид материи в античной философии. Символика цвета в христианском богословии. Цвет в живописной практике средневековых художников. Теория и практика цвета в искусстве

Возрождения: Л. да Винчи, Л.-Б. Альберти. Наука о цвете нового времени: И. Ньютон. «Диалоги о цвете» Р. де Пиля (1673). Восприятие цвета в искусстве эпохи романтизма: Э. Делакруа. Теория цвета импрессионистов и пуантилистов. Пленэрная живопись. Самоценность цвета в абстрактной живописи XX века.

Свет в живописи и его функции. Понятие светотени и ее градации: блик, освещенная часть, полутон, собственная тень, полутень, рефлекс, падающая тень, тень под предметом. Свет и мрак в теории и практике Л. да Винчи. Трактровка света в живописи художников-караваджистов. А. Корреджо и открытие мотива ночного освещения. Авторские подходы к интерпретации света в живописи нового времени: Рембрандт, Д. Креспи, художники-романтики, А. Куинджи и т. д. Световые композиции оп-арта.

Фактура красочного слоя как выразительное средство и отражение индивидуальности художника. Многослойное письмо «старых» мастеров: рисунок (пропись), подмалевок, лессировки. Открытие фактурных возможностей живописи в искусстве XVI-XVII веков (Тициан, П. П. Рубенс, Ф. Хальс, Рембрандт, Д. Веласкес). «Сплавленная манера» в живописи художников-академистов. Манера «алла прима» и ее художественные особенности.

Тема 8.

Композиция и система пространственных отношений в живописи

Линейно-плоскостный и пространственный виды живописного изображения. Перспектива и ее разновидности: линейная (центральная), воздушная, световая. Пространство иконы и станковой картины. Обратная перспектива. Система пространственных построений и художественный образ: выразительные возможности прямой и косой перспективы.

Основные этапы освоения перспективы в западноевропейской живописи: античность, средневековье, эпоха Возрождения, новое время. Критика теории перспективы и способы изображения пространства в искусстве XX века. «Сферическая» перспектива К. Петрова-Водкина. Трактровка пространства в китайской и японской живописи.

Понятие горизонта в живописи и его виды (низкий и высокий горизонт). Выразительные возможности горизонта и закономерности его выбора.

Понятие композиции в живописи и основные требования к ней. Виды композиции: сюжетная и цветовая, центрическая и децентрированная, классическая (академическая) композиция и др. Законы построения композиции: принцип контраста и аналогии, ритм, симметрия. Однофигурные, двухфигурные и многофигурные композиции: специфические особенности и варианты решения. Понятие цезуры.

Плоскость живописного изображения и ее неоднородность. Центр, низ и верх, правая и левая сторона произведения: выразительные

возможности и варианты организации. Проблема передачи движения в живописи.

Тема 9.

Феномен станковой картины

Понятие станковой картины и ее основные элементы. Основа и ее виды: дерево, холст, металлическая доска. Грунт: функции, разновидности, история использования различных видов грунтовки.

Формат картины: разновидности, выразительные возможности и закономерности выбора. Связь между форматом и сюжетом произведения. Формат и индивидуальный темперамент художника. Размер картины как одно из выразительных средств живописи. Рама как художественный феномен. Функции рамы. Виды рам и их эволюция.

Понятие оригинала, авторского повторения (варианта) и копии в живописи.

Тема 10.

Художественный образ и жанры в живописи

Жанры живописи как историческая категория. Диапазон живописных жанров. Закономерности процессов отмирания и рождения жанров. «Поджанры». Иерархия жанров в живописи XVII-XIX веков. «Высокие» и «низкие» жанры в теории и практике академизма. Система жанров живописи в философии Ф. Шеллинга.

Мифологический и исторический жанры: предмет изображения, специфические приемы подачи материала, основные закономерности развития. Отражение проблем современности в мифологической и исторической картине. Батальный жанр и точки его соприкосновения с исторической живописью. Эволюция батального жанра (героика войны - трагедия войны).

Портрет: специфические особенности жанра, основные закономерности развития. Портрет и проблема портретного сходства. Материалистическая и субъективистская точки зрения на задачи портретной живописи. Портрет и его виды: мемориальный портрет и портрет современника, парадный и камерный портрет, автопортрет и т. д. Композиционные формы портрета. Двойной и групповой портреты. Профильный портрет и эпохи его расцвета. Проблема обнаженности в портрете.

Пейзаж: специфика жанра, основные закономерности развития. Классификации пейзажа: по предмету изображения (ведута, марина, сельский, индустриальный и т. д.), по способу подачи материала (академический, романтический, реалистический, символический и т. д.), по характеру образа (героический, лирический, «пейзаж настроения» и т. д.). Пейзаж как фон в произведениях других жанров. Понятие «стаффаж».

Натюрморт: специфика и задачи жанра, законы композиции. Символика в натюрморте. Элементы сюжетности и способы их введения в натюрмортную композицию. Проблема статики и движения. Виды натюрморта в их историческом развитии: натюрморты-обманки, ванитас, голландские «завтраки», фламандские «лавки», академический натюрморт и т. д. Роль натюрморта в развитии живописи XX века.

Бытовая (жанровая) живопись: специфика жанра, основные этапы развития. Социальный аспект в жанровой живописи. Изображение интерьера в живописи и становление жанра интерьера. Особенности трактовки интерьера в академической и романтической живописи. Анималистическая живопись: культовые истоки жанра, основные объекты изображения, эпохи расцвета. Жанр «ню»: специфика жанра, основные закономерности развития.

РАЗДЕЛ III. СКУЛЬПТУРА

Тема 11.

Скульптура и ее виды

Своеобразие скульптуры как вида изобразительного искусства.

Виды скульптуры. Монументальная скульптура: основные законы формообразования. Мемориальная скульптура как разновидность монументальной скульптуры. Понятие архитектурно-скульптурного мемориального комплекса. Монументально-декоративная скульптура: функции, особенности трактовки художественного образа. Классические принципы оформления здания монументально-декоративной скульптурой. Скульптура фонтанов, садов и парков: специфика художественного образа. Станковая скульптура: диапазон тем и образов. Малая пластика (скульптура малых форм) и ее связь с декоративно-прикладным искусством.

Круглая скульптура: особенности формы и ее трактовки. Рельеф и его преимущества. Виды рельефа: барельеф, горельеф, койланогриф. Понятие «классического» и «живописного» рельефа: основные этапы развития.

Тема 12.

Материалы и техники скульптуры

Материал и его значение в скульптуре. Эстетика материала в трудах А. Гильдебрандта. Вспомогательные и самостоятельные материалы. Основные стадии работы над произведением скульптуры: рисунок, модель, формовка, работа в основном материале. Твердые и мягкие материалы: понятие скульптуры и пластики.

Глина: материальные свойства, художественное своеобразие, приемы работы. Терракота. Майолика. Гипс: специфика материала, приемы работы. Гипсовые маски. Гипсовые отливки и их виды. Стук: особенности материала, приемы работы.

Дерево и его особенности как скульптурного материала; инструменты обработки. Основные эпохи расцвета деревянной скульптуры: Древний Египет, западноевропейское средневековье, барокко. Дерево в скульптуре XX века. Слоновая кость и ее разновидности.

Камень и его преимущества как скульптурного материала. Породы камня и их классификация. Мягкие породы камня и их художественное своеобразие. Алебастр. Известняк. Мрамор и его виды. Художественное своеобразие мрамора. Светопроницаемость. Проблема полировки. Твердые породы камня и их художественное своеобразие: гранит, базальт, диорит, обсидиан и т. д. Методы обработки камня. Метод свободного высекания: инструменты и последовательность работы. Метод «пунктира». Системы обработки камня: архаическая, классическая, система Микеланджело.

Металлы в скульптуре и их особенности как материала. Техники обработки металлов: литье, холоднаяковка, чеканка. Бронза и ее материально-художественные свойства. Пatina и техники патинирования. Основные эпохи расцвета бронзовой скульптуры: древнегреческая классика, Ренессанс, новое время. Бетон и железобетон в монументальной скульптуре XX века.

Проблема авторства в скульптуре. Понятия оригинала, авторского повторения, копии. Дублет, реплика, слепок: варианты трактовки терминов.

Тема 13.

Выразительные средства скульптуры. Композиция

Скульптурный объем и микропространственный слой (поверхность скульптуры): выразительные возможности, проблема взаимоотношений. Основные подходы к трактовке формы: детализация и обобщенность. Объем и контръем в скульптуре. Основные подходы к интерпретации микропространственного слоя. Фактура и текстура. Теория и практика «скульптурного импрессионизма». Силуэт и его роль в скульптуре. Свет и его выразительные возможности. Полихромия: ее виды и функции. Тонирование.

Композиционные формы в скульптуре и основные закономерности их исторического развития. Голова, бюст (его разновидности), полуфигура, торс, статуя и ее разновидности. Стоящая, сидящая и лежащая фигура: смысловые и пластические особенности образа. Статуарная группа и проблема композиции. Эволюция статуарной группы в истории западноевропейской скульптуры.

Статика и движение в скульптуре. Виды движения в их историческом развитии. Движение «действия» в скульптуре древнегреческой архаики и ранней классики. Принцип хиазма Поликлета и открытие бессюжетного «пластического» движения. Спиралевидное движение в готической скульптуре и его духовное содержание. «Форсированное», «потенциальное» и «подавленное» движение в произведениях Микеланджело. Маньеризм:

figura serpentitata. Эпоха барокко и открытие «мгновенного» движения. «Неоконченное», «случайное» и «полусознательное» движение в произведениях О. Родена. Мотивы полета и варианты его воплощения в скульптуре. Жест и его выразительные возможности.

Масштаб и пропорции в скульптуре: законы согласования, выразительные возможности. Одежды и драпировки: основные подходы к их трактовке. Обнаженность в скульптуре.

Постамент и его функции. Виды постаментов и их эволюция. Основные закономерности в выборе постамента.

Тема 14.

Художественный образ и жанры в скульптуре

Особенности жанровой структуры в скульптуре. Портрет: специфика жанра, видовое разнообразие, общие закономерности развития. Основные составляющие портретного образа (мимика, взгляд, прическа, посадка головы, положение тела) и разнообразие вариантов их трактовки. Проблемы натурализма, реализма и идеализации в портрете.

Мифологический и исторический жанр в скульптуре. Бытовой жанр: диапазон тем, особенности трактовки художественного образа. Анималистическая скульптура: специфика жанра, основные этапы развития. Жанр «ню» и его гедонистические основания. Надгробие: специфика жанра, исторические виды надгробий, основные этапы развития.

РАЗДЕЛ IV. АРХИТЕКТУРА И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Тема 15.

Архитектура и ее виды. Материалы в архитектуре

Своеобразие архитектуры как вида искусства. Архитектура и строительство. Функции архитектуры. Основные составляющие архитектуры (триада Витрувия): функциональность, конструктивность, красота. Виды архитектуры: архитектура объемных сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура. Архитектурный ансамбль.

Особенности восприятия памятника архитектуры. Методика и последовательность анализа архитектурного памятника: план, разрезы, аксонометрия, оптическое и чувственное восприятие.

Основные строительные материалы, их характеристика, история использования. Дерево и виды деревянных конструкций. Фахверк. Камень и виды каменной кладки. Рустовка и ее разновидности. Кирпич и его виды; способы кладки. Металл как вспомогательный и самостоятельный материал в

архитектуре. Бетон и железобетон: конструктивные достоинства и художественные недостатки. Стекло.

Тема 16.

Архитектурная конструкция и проблемы композиции

Конструкция и декор в архитектуре: проблема взаимоотношений. Основные элементы архитектурной конструкции. Фундамент и его виды. Несущие (опорные) части. Цоколь. Стены и их виды. Стойки и их виды: столб, пилон, колонна. Виды колонны и ее эволюция. Полуколонна, пилястра, лопатка. Врата, двери, окна: эволюция форм и их символика. Перекрытия и их виды: балочные и сводчатые перекрытия. Стоечно-балочная система. Ордер и основные этапы его развития. Арка и ее структура. Многообразие форм арок. Аркада и ее виды. Свод и его виды. Цилиндрический и крестовый своды. Купол в западноевропейской и восточной архитектуре: разнообразие форм, основные способы и приемы возведения. Фасад: конструктивные и декоративные функции. Лестница и ее виды.

Проблема композиции в архитектуре. Масштаб и масштабные закономерности. Пропорции в архитектуре. Основные системы пропорционирования. «Золотое сечение». Ритм в архитектуре. Законы пропорций и криватура. Феномен «органической» архитектуры.

Связь архитектуры с природным окружением. Роль света в архитектуре. Способы регулирования световых эффектов. «Световая» архитектура Б. Виттоне. Полихромия в архитектуре и ее виды.

Тема 17.

Пространство и масса в архитектуре

Пространство и масса в архитектуре: проблема их взаимодействия. Масса и ее характеристики (плотность, вес, объем). Доминирование массы в архитектуре архаических эпох. «Пространственная» архитектура. Феномен скульптурного и архитектурного пространства.

Виды архитектурного пространства в их историческом развитии. Костное (примитивное) пространство и его признаки. Концепция огражденного и покрытого пространства в архитектуре Древнего мира; их трансформация в архитектуре последующего времени. Наружное и внутреннее пространство: общие закономерности соотношений. Ведущая роль экстерьера (Древний мир) и интерьера (раннехристианская архитектура). Единство экстерьера и интерьера в барочной и готической архитектуре. Противопоставление интерьера и экстерьера в архитектуре эпохи рококо.

Продольное пространство и воплощение идеи движения. Анфилада. Центрическое пространство и его символика. Взаимоотношения продольного

и центрического пространства в христианской архитектуре (базиликальные и центрические храмы и их разновидности). Целостное и фрагментированное пространство: функциональное и художественное своеобразие.

Виды группировки пространства: addition, division.

Тема 18.

Декоративно-прикладное искусство

Понятие декоративного и прикладного искусства. Полифункциональность произведений декоративно-прикладного искусства. Народное искусство. Художественное ремесло. Дизайн.

Материал и его роль в декоративно-прикладном искусстве. Системы классификаций произведений декоративно-прикладного искусства: по материалу (дерево, металл, керамика, стекло, текстиль и т. д.) и по технике выполнения (резьба, чеканка, набойка и т. д.).

Специфика художественного образа в декоративно-прикладном искусстве: гармония функции, формы и декора. Форма и понятие конструкции в декоративно-прикладном искусстве: тектоника и атектоничность. Основные законы формообразования. Функционализм как проявление крайнего утилитарно-функционального абсолютизма.

Декор и его специфика в декоративно-прикладном искусстве. Законы взаимодействия декора и формы. Орнаментальные и изобразительные декоративные элементы. Специфика цвета и его функции в декоративно-прикладном искусстве. Орнамент и его виды. Принципы построения и ритмической организации орнамента: повторение, чередование, инверсия, симметрия, раппорт. Орнамент как «почерк» эпохи (Т. Соколова).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература:

Основная

Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие для вузов / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец [и др.]; под ред. Н.Я. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 283 с.

Ильина, Т.В. Введение в искусствознание / Т.В. Ильина. – М.: АСТ «Астрель», 2003. – 206 с.

Дополнительная

Баразна, М.Р. Беларуская кніжная графіка 1960-1990-х гадоў / М.Р. Баразна. – Мн.: БелЭН, 2001. – 208 с.

Бесчастнов, Н.П. Портретная графика / Н.П. Бесчастнов. – М.: Астрель, 2007. – 402 с.

Вибер, Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – М.: Искусство, 1991. – 290 с.

Волков, И.Н. Композиция в живописи / И.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.

Габричевский, А.Г. Морфология искусства / А.Г. Габричевский. – М.: Высшая школа, 2002. – 635 с.

Габрусь, Т.В. Мураваныя харалы. Сакральная архітэктура беларускага барока / Т.В. Габрусь. – Мн.: Ураджай, 1991. – 287 с.

Герчук, Ю.Я. История графики и искусства книги / Ю.Я. Герчук. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 320 с.

Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебрандт. – М.: Высшая школа, 1991. – 434 с.

Гренберг, Ю.И. Технология станковой живописи / Ю.И. Гренберг. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 322 с.

Даниэль, С.М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи / С.М. Даниэль. – Л.: Искусство, 1986. – 196 с.

Духан, И. Теория искусств: Категория времени в изобразительном искусстве и архитектуре / И. Духан. – Мн.: БГУ, 2005. – 104 с.

Елатомцева, И.М. В мире вещей / И.М.Елатомцева. – Мн.: Народная асвета, 1971. – 72 с.

Елатомцева, И.М. Теоретическое основание изобразительного искусства: структурные категории, виды, жанры / И.М. Елатомцева. – Мн.: Вышэйшая школа, 2007. – 435 с.

Журов, А.П. Гравюра на дереве / А.П. Журов, Е.М. Третьякова. – М.: Искусство, 1977. – 247 с.

Звонцов, В.М. Офорт / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. – М.: Искусство, 1971. – 117 с.

Зайцев, А.С. Наука о цвете в живописи / А.С. Зайцев. – М.: Советский художник, 1986. – 321 с.

Иконников, А.В. Художественный язык архитектуры / А.В. Иконников. – М.: Искусство, 1985 – 289 с.

Киплик, Д.И. Техника живописи / Д.И. Киплик. – М.: Искусство, 1998. – 360 с.

Лабачэўская, В.А. Зберагаючы самабытнасць / В.А. Лабачэўская. – Мн.: Беларуская навука, 1998. – 375 с.

Лазука, Б.А. Беларускае барока: Гісторыка-тэарэтычныя праблемы стылю / Б.А. Лазука. – Мн.: Беларусь, 2001.- 144 с.

Лакотка, А.І. Нацыянальныя рысы беларускай архітэктурны / А.І. Лакотка. – Мн.: Ураджай, 1999. – 366 с.

Лакотко, А.И. Историко-культурные ландшафты Беларуси / А.И. Лакотко. – Мн.: Белорусская наука, 2006. – 470 с.

Лявонава, А.К. Старажытнабеларуская скульптура / А.К. Лявонава. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991. – 208 с.

Некрасов, А.И. Теория архитектуры / А.И. Некрасов. – М.: Наука и техника, 1994. – 409 с.

Одноралов, Н.В. Скульптура и скульптурные материалы / Н.В. Одноралов. – М.: Изобразительное искусство, 1982. – 380 с.

Паньшина, И.Н. Декоративно-прикладное искусство / И.Н. Паньшина. – Мн.: Беларусь, 1975. – 30 с.

Полякова, Н.И. Скульптура и пространство: Проблема соотношения объема и пространственной среды / Н.И. Полякова. – М.: Советский художник, 1982. – 199 с.

Соловьева, Б.А. Искусство рисунка / Б.А. Соловьева. – Л.: Искусство, 1989. – 256 с.

Шматаў, В.Ф. Мастацтва беларускіх старадрукаў XVI-XVIII стст / В.Ф. Шматаў. – Мн.: Тэхналогія, 2000. – 131 с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отметка в баллах	Показатели оценки
1 (один)	Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов и т.д.); наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя
2 (два)	Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявленных в готовом виде (фактов, терминов и т. д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя
3 (три)	Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление фактов, терминов, персоналий и т. д.); наличие отдельных существенных ошибок
4 (четыре)	Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание с элементами объяснения фактов, терминов и т. д.); применение знаний в знакомой ситуации по образцу (в анализе конкретных произведений); наличие единичных существенных ошибок
5 (пять)	Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала; применение знаний в знакомой ситуации по образцу (в анализе конкретных произведений); наличие несущественных ошибок
6 (шесть)	Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описание и объяснение фактов, терминов, выявление и обоснование определяющих закономерностей в развитии художественного процесса); наличие несущественных ошибок
7 (семь)	Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (с помощью преподавателя - развернутый анализ произведений искусства, раскрытие сущности процессов и обоснование закономерностей в ходе их развития, формулирование выводов и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок

Отметка в баллах	Показатели оценки
8 (восемь)	Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутый анализ произведений искусства, раскрытие сущности процессов и обоснование закономерностей в их развитии, формулирование выводов, с помощью преподавателя - выполнение заданий по атрибуции произведений искусства и т. д.); наличие единичных несущественных ошибок
9 (девять)	Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала; оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации (выдвижение предположений и гипотез, наличие действий и операций творческого характера для выполнения заданий по атрибуции произведений искусства и т. д.)
10 (десять)	Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельное проведение развернутого анализа произведений искусства, выполнение творческих работ и заданий по атрибуции и т. д.), уверенное оперирование источниковедческой базой.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

1. Искусствоведческий анализ произведений графики, живописи, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства
2. Тест «Виды и техники графики»
3. Атрибуция произведений графики из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь
4. Рецензия на книгу И. Даниловой «От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто». - М., 1975
5. Составление терминологического словаря по курсу
6. Обзор посещенных в процессе учебы выставок изобразительного искусства
7. Подготовка рефератов