Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Факультет гуманитарных наук
Школа исторических наук

«Профессиональные основы искусствоведения»

для направления 50.03.03 «История искусств» подготовки бакалавра

Разработчик программы:

А.В. Гусева, PhD, доцент
Е.Б. Шарнова, кандидат наук, доцент

Одобрена на заседании школы исторических наук «___»_____ 2015 г.

Руководитель школы исторических наук профессор *А.Б.Каменский*_____ [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы
«___»_____ 2015 г., № протокола_____

Утверждена «___»_____ 2015 г.
Академический руководитель образовательной программы
_____ [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.03.03 «История искусства», обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Всеобщая история искусства».

Программа разработана в соответствии с:
— стандартом НИУ ВШЭ;
— образовательной программой 50.03.03 «История искусства», обучающихся по программе бакалавриата.
— рабочим учебным планом обучающихся по программе бакалавриата по направлению 50.03.03 «История искусства», утвержденным в 2014 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Профессиональный основы искусствоведения» являются:
— сформировать навыки описания памятников архитектуры и изобразительного искусства

— уметь выявить особенности художественного языка разных видов искусства

— уметь определять стилевую принадлежность произведения архитектуры или искусства по его формальным признакам

— освоение студентом основных методов анализа и терминологии

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Профессиональный основы искусствоведения» студент бакалавриата должен
— овладеть методом искусствоведческого анализа и описания памятника изобразительного ил архитектурного искусства

— умение анализировать техники и материал, форму, содержание, выявлять конструкцию и композицию художественного произведения

— понимать термины, связанные с анализом произведений искусства и архитектуры

— иметь навыки самостоятельного описания пространственных и стилистических особенностей памятника

— уметь соотносить исторические и технические данные с эстетической оценкой памятника
— научиться различать специфические признаки для определения эпох, закономерности построения произведений разных школ и отдельных мастеров

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по НИУ	Дескрипторы — основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Системные Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач	СК- Б6	Владеет общепринятой периодизацией истории искусства, понимает возможности и ограничения ее изучения, может сопоставлять данные о произведениях искусства.	Лекции, семинарские занятия, тесты
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества	СК-Б7	Умеет осуществить постановку проблемы, выделить цели и задачи исследования, проанализировать источниковую базу работы и оценить ее результаты	Подготовка докладов
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения	СК-Б9	Умение слышать высказанные точки зрения, аргументировать свою позицию, вести дискуссию	Семинарские занятия
профессиональные Способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач	ПК-9	Может вычленить основное содержание текста, отделить главное от второстепенного, выявить авторскую позицию. Способен соотнести во времени произведения искусства, созданные в разных регионах.	Лекции, семинарские занятия, подготовка докладов
социально-			

личностные Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе	СЛК-Б6	Способен подходить к истории искусства с ценностных позиций. Обладает представлениями о «качестве» произведений искусства.	Семинарские занятия, подготовка докладов

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части профессионального цикла первого года обучения в бакалавриате по направлению «История искусства». Изучение данной дисциплины закладывает методологическую базу работы с произведением искусства и является фундаментальной для последующего обучения в течение трёх лет. Главной задачей курса является овладение техникой анализа и описания произведения искусства и овладение терминологией разных видов искусства (архитектуры, скульптуры, живописи и графики). С целью дать студенту необходимый инструментарий для работы с произведением данный курс фокусируется на отдельных аспектах произведения: техниках, материалах, конструкции, форме, пространстве, содержании и другими составляющими.

Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «Введение в историю искусства», «Введение в историю человечества», а так же и с курсом «Историческая география искусства» вариативной части.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

— знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной школы уметь работать с библиотечными фондами и справочными материалами;

— мировой художественной культуры на уровне программы средней общеобразовательной школы.

— уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах;

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении всех других дисциплин бакалаврской программы.

5. Тематический план учебной дисциплины «Профессиональный основы искусствоведения»: 70 часов лекций, 106 часов семинаров, 280 часа самостоятельной работы; первый год обучения в бакалавриате, 1,2,3,4 модули

№	*Название раздела*	*Всего часов*	*Лекции, семинары, практикум*	*Самостоятельная работа*
1	*Основы описания и анализа архитектурных памятников*	92	16ч.л., 26 ч. с.	50
2	*Описание и анализ памятников живописи*	256	32 ч.л., 54 ч.с.	170

3	*Художественный язык скульптуры*	70	14ч.л., 16 ч.с.	40
4	*Графика как вид искусства*	38	8 ч., 10 ч.с.	20
	Итого	456	176 (70 ч.л., 106 ч.с.)	280

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры
		1	2	3	4	
Текущий (неделя)	Контрольная работа в виде тестов	x	x			Работа с визуальным материалом. Подготовка ответов на вопросы на семинарских занятиях, время на внеаудиторную подготовку 24 ч.
	Реферат		x			Письменная работа, содержащая развернутую рецензию на монографию из списка обязательной литературы. Объем 8-10 тыс. слов; время на внеауд. подготовку: 20 час
Промежуточный	Экзамен	x				письменная работа по тематике семинара
Итоговый	Экзамен				x	Эссе - письменная работа по тематике семинара, сделанная на основе одного из 3 устных докладов. Объем 8-10 тыс.слов.

Критерии оценки знаний, навыков

При оценивании знаний студентов по отдельным элементам текущего контроля преимущественно применяется десятибалльная система оценивания).

В ответах на вопросы теста проверяется способность студента к узнаванию произведений искусства, знаний хронологии и географии истории искусства. Тест, состоящий из 10 вопросов, оценивается по 10-балльной шкале, где ответ на один вопрос приравнивается к 1 баллу.

Эссе (письменной работе объёмом до 1 тыс. слов) нацелено на разработку навыков описания и овладения научной терминологией искусствоведческого анализа. В качестве тем для эссе предлагаются отдельные памятники и их сопоставление, или стилистические или типологические элементы, а также художественные техники или жанры. Оценивается точность описания, умение оперировать терминологией и логика изложения.

При подготовке доклада (устное выступление с прилагаемым текстом 6-8 тыс.слов), студент должен показать способность самостоятельно анализировать памятники, понимание контекста и условий его создания, уделить внимание датировке, состоянию сохранности и технике, а также пользоваться широким кругом литературы, в том числе на иностранных языках, что предполагает самостоятельную работу с электронным каталогом РГБ. При оценке результатов семинаров, посвященных живописи и скульптуре, учитывается знание коллекций отечественных музеев, что предполагает как обращение к музейным сайтам и электронным базам данных, так и знакомство с подлинниками в экспозиции музеев и

выставок. В докладе, сопровождаемом показом слайдов в формате Power Point (или его аналоге), студент должен показать владение логикой презентации, умение делать подписи к иллюстративному материалу, в том числе указывать ссылки на источники (в том числе и изобразительные); находить нужные изображения. При оценке доклада учитывается: качество презентации: логика, качество изображений и правильность подписей. Доклад сопровождается дискуссией, в которой студент должен продемонстрировать владение материалом и способность отвечать на замечания оппонентов. В итоговой оценке за доклад учитываются: качество презентации, способность отвечать на вопросы в ходе дискуссии, и качество письменной работы. Доклад является *самостоятельным* научным исследованием, выполненным на основе анализа визуального источника, в письменном виде доклад оформляется в соответствии с правилами оформления научных публикаций (СК-М2; СК-М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК —М2.2/3.1/2_3.1 (И) история; ИК-М2.5.2_3.1_3.2).
В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку содержания монографии или серии статей из списка основной литературы, представляет цели и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в контексте изучения истории фотографии (СК-М4; СК-М8, ИК —М2.1/3_3.1(И) ИК-М2.5.2_3.1_3.2).
В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК —М2.1/3_3.1(И); ИК-М2.5.2_3.1_3.2).

Порядок формирования оценок по дисциплине.

Оценка за текущий контроль ($O_{текущтй}$) является результирующей оценок за контрольные работы, реферат и домашние задания и формируется по формуле:

$O_{текущтй} = (O_{к/р1} + O_{реферат}) / b$
(b — общее количество рефератов/контрольных работ/домашних заданий, проводимых в ходе текущей работы)
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за текущий период определяется перед промежуточным или итоговым контролем.
Способ округления накопленной оценки к ближайшему целому.

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена, в конце каждого оцениваемого периода выставляется по следующей формуле,

$O_{результирующая} = 0,5*O_{накопленная} + 0,5*O_{экзамен}$

Способ округления результирующего (итогового) контроля к ближайшему целому.

Итоговая оценка по дисциплине вычисляется по следующей формуле,
$O_{итоговая} = 0,5*O_{результирующая1} + 0,5*O_{результирующая2}$

В диплом ставится итоговая оценка.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. ***Основы описания и анализа архитектурных памятников***
Содержание тем лекции и семинаров (16 ч. + 26 ч.).
Первый раздел «*Основы описания и анализа архитектурных памятников»* нацелен на овладение основами методики описания и анализа архитектурного произведения. Лекции сопровождаются семинарскими занятия, проводимыми как в аудитории, так и непосредственно в работе с памятником в ходе выездных занятий. В результате, студенты должны овладеть методом искусствоведческого анализа и описания произведения архитектуры или градостроительства; уметь исследовать контекст создания памятника, описывать его градостроительную роль, уметь читать архитектурные планы, понимать объёмно-пространственную композицию здания, уметь описать композицию фасадов и декор; уметь определять тип здания и его стилевую принадлежность по формальным признакам.

Семинар-практикум: Основные понятия истории архитектуры и градостроительствaa и принципы метода описания и анализа.

Лекция 1. Предмет истории архитектуры. Особенности репрезентации архитектуры. Возникновение архитектуры как профессии и предмета изучения. Место истории архитектуры в истории искусства. Восприятие архитектуры. Язык архитектуры.

Лекция 2. Работа архитектора и работа исследователя. Как читать архитектуру? Архитектурная концепция. Пространство, масса, плоскости, масштаб, линия, объём. Композиция фасадов, архитектурный декор, скульптура и монументальная живопись. Инструментарий архитектора: перспектива и геометрия, архитектурный план, фронтальный вид, разрез, макет; визуализация.

Лекция 3. Архитектурное пространство. Экстерьер и интерьер. От пирамид до Рима. Пространство средневековья и эпохи Возрождения. Пространство в современной архитектуре. Теория архитектуры и философия пространства. Золотое сечение и пропорции. Роль света и ритма. Типология зданий.

Лекция 4. Конструктивные системы (стоечно-балочная, арочно-сводчатая, каркасная). Материалы и техники строительства в исторической перспективе. Ордер в архитектуре и без-ордерные системы (Египет, архитектура Дальнего востока). Использование и смысл ордера в разные эпохи (Рим, Византия, архитектура романики, Ренессанса, классицизма и постмодернизма).

Лекция 5. Взаимодействие формы и конструкции. Разные подходы: классическая традиция, выявленная конструкция (готика и хай-тек) и скрытая конструкция (индуистские храмы и архитектура исторических стилей). Роль декора и архитектурных деталей. Монументальная живопись и скульптура. Конструкция и орнамент.

Лекция 6. Стиль в архитектуре. Определение принадлежности здания к стилистическому течению по формальным признакам. Основные элементы в их историческом развитии: колонна, стена, купол, оконный проем, арка, лестница, свод и потолок, фасад, портал. Исторические стили. Монументальность и камерность. Аутентичность и интернациональность.

*Лекция 7.*Архитектура и общество. Значение контекст в архитектуре: место (география, климат, тип поселения), эпоха, заказчик и исполнитель (архитектор, подрядчик, артель), функция. Авторская и вернакулярная архитектура. Что первично в архитектурной концепции: форма или функция? Охрана исторических памятников, реконструкции, современная архитектура в историческом контексте.

Лекция 8. Город и архитектура. Урбанистический ландшафт как предмет историко-художественного анализа. Градостроительные композиции: площадь, улица, набережная. Взаимодействие здания и среды. Работа современного архитектора: от чертежа к зданию.

Самостоятельная работа студента (68 час.): чтение литературы к семинарским занятиям, подготовка к тестам, написание эссе.

Литература

1. *Аркин Д.А.* Об архитектуре. О скульптуре. М., 1985.
2. *Бартенев И.А., Батажкова В.Н.* Очерки истории архитектурных стилей. М., Изобразительное искусство, 1983.
3. *Брунов В.М.* Очерки истории архитектуры. 2 тт. М., 2004.
4. *Бэллентайн Э.* Архитектура: очень краткое введение. (пер. с англ. И.Машкова: Architecture. A very short introduction, Oxford University Press,2002). М., Астрель, 2008
5. *Вёльфлин Г.* Основные понятия истории искусств. СПб., 1994. 235 с.
6. *Виппер Б.Р.* Введение в историческое изучение искусства. М., Изобразительное искусство, 1985 и последующие.
7. *Иконников А.В*, Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М.,КомКнига, 2006.
8. *Иконников А. В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 томах. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — Т. 1. — 656 с.
9. *Иконников А. В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 томах. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — Т. 2. — 672 с.
10. *Райт Ф.Л.* Будущее архитектуры. М., 1960.
11. *Швидковский Д. О.* От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М., 2009.
12. *Рябушин А. В.* Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга первая. Лидеры профессии и новые имена. М., 2010.
13. *Norberg-Schulz, Ch.* Architecture: Presence, Lanhuahe, Place.Milan: skira, 2000.
14. *Pevsner N.* An Outline of European Architecture. London : Butler and Tanner, 1972.
15. *Conway H., Roenisch R.* Understanding Architecture. An Introduction to Architecture and Architectural History. London, New York : Routledge, 1994.

Раздел 2.

Раздел 2. Описание и анализ памятников живописи.

Содержание тем лекции и семинаров (32 ч. + 54 ч.),

Тема 1. Описание и анализ как метод: основные понятия, границы, особенности, задачи.

Язык искусствоведения и язык искусства. Язык как главный инструмент описания и анализа. Историк искусства как комментатор. Роль Генрих Вёльфлина. Основные понятия истории искусства как инструмент для анализа. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании (Б.Р.Виппер, В.Н. Лазарев, М.В. Алпатов).

Метод и схема описания памятника. Сюжет, жанр, мотив. Взаимосвязь между образом и средствами художественного выражения.

Семинар-практикум: Основные понятия истории искусства и принципы метода описания и анализа.

Самостоятельная работа студента (20 час.): чтение литературы к семинарским занятиям, написание реферата.

Литература:

1. *Вельфлин Г.* Истолкование искусства. - М.: Дельфин, 1922. — 40 С.
2. *Вельфлин, Г.* Основные понятия истории искусства. Спб.: МИФРИЛ, 1994. - 427 С.
3. *Виппер, Б.Р.* Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. - 288 С.
4. *Дмитриева Н.А.* Изображение и слово. М.: Искусство, 1962. - 313 С.
5. *Даниэль С.М.* Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и воспитании зрителя. Л.: Искусство, 1990. - 223 С.
6. *Герчук Ю.Я.* Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. Учебное пособие. М.: Учебная литература, 1998. — 203 С.
7. *Головин В.П.* От амулета до монумента: книга об умении видеть и понимать скульптуру. М.: Изд-во МГУ, 1999. - 128 С.

Тема 2 . Виды и техники живописи.

Фреска, мозаика, станковая живопись. Основы для станковой живописи (дерево, холст, металл, картон, бумага). Роль грунта в создании живописного образа, виды грунтов. Темпера и ее разновидности. Роль Яна Ван Эйка в создании масляной живописи. Этапы создания картины. Эволюция масляной живописи (от 15 до 20 вв.).

Тема 3. Станковая живопись и её эволюция от иконы к картине.

Эволюция формальных приёмов. Понятия конкретного и абстрактного, натуроподобие и условность, видимое и умозрительное. Отношение к временным категориям. Построение пространства, роль линии, плоскости, объёма, развитие колорита и света, изменение фактуры. Жанры живописи (портрет, пейзаж, бытовой жанр, натюрморт, анималистика, исторический и др.).

Тема 4. Композиционная схема, формат.

Понятие равновесия, соотношения частей изображения друг с другом и с целым. Соотношение объекта изображения и фона / пространства. Симметрия — асимметрия. Геометрические схемы и их функция. Линия, силуэт. Понятие плоскости и глубины, пространственные планы. Построение пространства. Точка зрения, ракурсы и линия горизонта. Типы перспективы. Понятие воздушной перспективы.

Соотношение изображения и формата. Создание разной дистанции между произведением и зрителем с помощью размера. Роль рамы. Понятие иллюзорной рамы.

Тема 5. Цвет и колорит.

Линейное и живописное начало. Тональный, локальный, тёплый, холодный колорит. Понятие тона, рефлексов. Функции светотени. Светотень и объём. Роль светотеневых контрастов и цвета в формировании эмоциональной выразительности живописного образа. Тициан и традиция европейского колоризма.

Тема 6. Фактура в живописи.

Характер мазка (открытая фактура, гладкая фактура), направленность мазков, размер мазка. Понятие лессировки. Связь разной фактуры с определенными эпохами. Фактура как отражение индивидуальности и темперамента художника.

Самостоятельная работа студента (150 час.): подготовка доклада к семинару, подготовка к оппонированию на семинарах .

Семинар практикум: семинар проходит в залах ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГТГ.

Темы для семинаров:

1. Сравнительный анализ портрета князя Ф.Голицына в детстве И.Я.Вишнякова и портрета мальчика Челищева О.А.Кипренского. (ГТГ)
2. Сравнительный анализ "Портрета А.Б.Куракина" В.Л.Боровиковского и "Портрета П.А.Демидова" Д.Г.Левицкого (типология парадного портрет).
3. Пейзажные этюды А.Иванова: "Ветка", "Аппиева дорога" (художественные возможности эскиза в творчестве А.Иванова).
4. С.Щедрин «Веранда, обвитая виноградом» (образ Италии в живописи Щедрина)
5. Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова "Девушка с васильками" и картины В.Тропинина "Кружевница".
6. Сравнительный анализ картины А.Г.Венецианова «Лето. Жатва» и П.А.Федотова «Сватовство майора»
7. Сравнительный анализ картин «Девушка, освещённая солнцем» В.Серова и «Осенний букет» И.Е.Репина. (ГТГ)
8. М.А.Врубель. "К ночи" или «Сирень» (проблема станкового и декоративного у Врубеля).
9. “Мадонна с младенцем” Л.Кранаха Старшего (ГМИИ) и своеобразие северного Возрождения.
10. П.Лианори "Мадонна с младенцем и со святыми" и П.Бордоне "Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и СВ.Георгием".
11. Сравнительный анализ картин К.Лоррена "Пейзаж с похищением Европы" и Яна ван Гойена "Вид реки Ваал у Неймегена".
12. Сравнительный анализ картин Рембрандта «Изгнание торгующих из храма» и «Артаксеркс, Аман и Эсфирь».
13. Голландские натюрморты-завтраки: В.Хеда «Ветчина и серебряная посуда» и П.Клас «Завтрак».
14. Сравнительный анализ картин “Вакханалия” П.П.Рубенса 1615 г. и “Великодушие Сципиона” Н.Пуссена 1645 г. (барокко-классицизм)
15. Я.Йорданс «Сатир в гостях у крестьянина» и Г.Метсю «Девушка за работой» (фламандский и голландский бытовой жанр).
16. Ф.Буше «Геркулес и Омфала».
17. Картины Ф.Гварди “Венецианский дворик” и "Венецианский вид".
18. Сравнительный анализ картин К.Моне "Бульвар капуцинок в Париже" и О.Ренуара "Купание на Сене. Лягушатник".
19. Сравнительный анализ картин Э.Дега «Танцовщица у фотографа» и «Голубые танцовщицы»
20. Сравнительный анализ картин П.Гогена “Сбор плодов”1899 г. и В.Ван Гога “Красные виноградники в Арле” (ГМИИ)
21. Сравнительный анализ картин П.Сезанна “Персики и груши” (1890—1894) и А.Матисса “Фрукты и бронза” (1909—1910). (ГМИИ)

Литература:

1. *Алпатов М.В.* Композиция в живописи // Проблемы композиции. М.: Советский художник, 2000. — С.233-280
2. *Батракова С.П.* От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи. М.: Наука, 1996. — 176 С.
3. *Болотина И.С.* Проблемы русского и советского натюрморта: изображение вещи в живописи 18-20 веков. М.: Советский художник, 1986. — 189 С.
4. *Виппер Б.Р.* Проблема и развитие натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2005. — 382 С.

5. *Вельфлин Г.* Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение. М.:, Айрис-пресс, 2004. — 364 С.
6. *Вельфлин, Г.* Основные понятия истории искусства. Спб.: МИФРИЛ, 1994. - 427 С.
7. *Вельфлин Г.* Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004. — 288 С.
8. *Волков Н.Н.* Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. - 263 с.
9. *Волков Н.Н.* Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984. - 320 с.
10. *Зайцев А.С.* Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986. — 158 с.
11. *Зингер Л.С.* Очерки теории и истории портрета. М.: Изобразительное искусство, 1986. — 328 с.
12. *Кантор А.М.* Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды. М.: Советский художник, 1981. — 127 с.
13. *Кларк К.* Пейзаж в искусстве. Пер. с англ. Н.Н.Тихонова. СПб.: Азбука-Классика, 2004 — 302 с.
14. *Кочик О.Я.* Живописная система В.Э.Борисова-Мусатова. М.: Искусство,1980. — 234 с.
15. *Лазарев В.Н.* Старые европейские мастера. М.: Искусство, 1974. 359 с.
16. Пространство картины. Сборник статей. // Сост. Н.О. Тамручи. М.: Советский художник, 1989. — 368 с.
17. *Пунин Н.Н.* Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве. М.: Советский художник, 1976. - 257 с.
18. *Раушенбах Б.В.* Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. М.:, Наука, 1980. - 288 с.
19. *Тугендхольд Я.А.* Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. М.: Советский художник, 1987. — 320 с.
20. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. - М.: Центрполиграф, 2005. — 492 с.

Раздел 3. Художественный язык скульптуры.

Содержание тем лекций и семинаров (14 час лекции + 16 час. семинарские занятия).

Тема 7. Скульптура как вид искусства.

Разница между скульптурой и пластикой. Связь с архитектурой, трёхмерность, осязательный характер. Взаимодействие скульптуры с пространством. Типы композиционного движения. Движение зрителя относительно скульптуры.

Функции скульптуры: культовая, ритуальная, мемориальная (портрет, символические образы, аллегории, надгробие). Декоративные функции, социальные и воспитательные функции.

Тема 8. Виды скульптуры. Рельеф, круглая скульптура. Скульптура больших и малых форм. Виды скульптурного изображения: в полный рост, полуфигура (поясное изображение), торс, погрудное изображение (бюст, герма), голова, анималистическая скульптура. Скульптурная группа и её эволюция.

Монументальная и садово-парковая скульптура. Роль масштаба, силуэта, точки зрения, постамента, среды. Особенности станковой скульптуры: восприятие с близкого расстояния, перемещаемость, эмоциональное общение со зрителем. Постамент и его функции.

Тема 9. Материалы скульптуры. Камень, дерево.

Свойства материалов: плотность, фактура, пластичность, светопроницаемость, цвет Твёрдые породы (базальт, гранит, порфир): монументальность, обобщённость, статика. Мрамор и его разновидности. Прочность, различные оттенки, нежность светотеневых переходов, прозрачность. Известняк, песчаник, алебастр, слоновая кость. Глиптика.

Дерево. Структура и фактура дерева. Технологические особенности обработки. Мягкие и твёрдые породы. Тон дерева и его раскраска.

Тема 10. Бронза, глина.

Принцип прибавления (пластики, лепки). Возможность любых исправлений. Глина как вспомогательный и как самостоятельный материал. Боцетто — скульптурный эскиз. Терракота. Изменения при обжиге. Применение глазури, майолика. Фарфор.

Бронза: роль силуэта, возможность свободной композиции, изображение активного движения, детальность проработки, возможности шлифовки.

Тема 11. Композиция в скульптуре.

Скульптура Древнего Востока: фронтальность, монументальность, статика. От фронтальности — к развитию нескольких точек зрения в эллинистической скульптуре. Роль силуэта (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный). Соотношение частей и целого в скульптуре и скульптурной группе. Проблема ритма в скульптуре (ритм внутренних членений, характер разработки поверхности). Фактура скульптурной поверхности (гладкая — эскизная, натуроподобная — условная). Незаконченность как приём, фрагментарность. Скульптура XX века: объем и контробъем, переход от скульптуры к объекту.

Тема 12. Движение в скульптуре.

Способы передачи движения в скульптуре (хиазм, контрапост, S-образное движение). Взаимоотношение тела и драпировки, роль драпировки в передаче движения. Передача внешнего и внутреннего движения. Роль Микеланджело в истории скульптуры. Феномен круглой скульптуры, движение зрителя. Барочная экспансия скульптуры, включение зрителя в среду, единую со скульптурой. Открытая композиция, разнонаправленное движение.

Самостоятельная работа студента (36 час.): подготовка доклада к семинару

Семинар практикум: семинар проходит в залах ГМИИ им. А.С.Пушкина и ГТГ.

Темы для семинара:

Статуя фараона Аменемхета (XIX в. До н.э.) и «Голова юноши» (так наз. «юноша Ланге», I в. н.э.), ГМИИ. Египетский и римский скульптурный портрет.

"Стела с плакальщицами" и римский саркофаг с дионисийскими сценами, ГМИИ (египетский — римский рельеф)

Ж.А. Гудон "Портрет Вольтера" и Ж.Ж.Каффиери "Корнель", ГМИИ (портрет с натуры и «исторический портрет»).

Д.Б. Фоджини "Кардинал Леопольдо Медичи", ГМИИ (особенности скульптурного портрета барокко)

П. Пюже. Милон Кротонский, ГМИИ.

«Грозящий амур» Э.М.Фальконе (ГМИИ)

Сравнительный анализ творческого метода А.Майоля (статуя “Помона”) и О.Родена (“Ева”) (ГМИИ)

Памятник Н.В.Гоголю Н.Андреева

К.Растрелли "Портрет неизвестного" (1732) и И.П.Мартос "Портрет Н.И.Панина" (1780).

И.П.Мартос. Надгробие С.С.Волконской.

П.Трубецкой (Портрет кн.А.В.Мещерского или «Сидящая дама») и проблема импрессионизма в скульптуре.

Литература:

8. *Аркин Д.Е.* Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1999. - 399 с.
9. *Бурдель Э.А.* Искусство скульптуры. М.: Искусство, 1968. - 311 с.
10. *Вельфлин, Г.* Основные понятия истории искусства. Спб.: МИФРИЛ, 1994. - 427 с.

11. *Воронова О.П.* Искусство скульптуры. М.: Знание, 1982. - 112 с.
12. *Головин В.П.* От амулета до монумента: книга об умении видеть и понимать скульптуру. М.: Изд-во МГУ, 1999. - 128 с.
13. *Полякова Н.М.* Скульптура и пространство: проблемы соотношения объема и пространства. М.: Советский художник, 1982. - 199 с.

Раздел 4. *Графика как вид искусства.*

Содержание тем лекции и семинаров (8 час лекций + 10 час. семинарские занятия).

Тема 13. Графика как вид искусства. Конфликт между объектом и пространством, условность, элемент незаконченности. Связь с письмом, текстом. Связь с процессом работы, будущим замыслом. Субъективность, индивидуальность, Понятие наброска (кроки), эскиза и этюда.

«Готическое» рисование: линейность, плоскостность, орнаментальность. Переход к пластической моделировке формы в эпоху Возрождения. Штриховка для передачи светотени. Выделение рисунка в самостоятельную форму графики. Развитие от контура к тональному рисунку в 17-18 вв. Экспрессивный или «импрессионистический» рисунок в 19 веке. Свобода формы в 20 веке, разнообразие приёмов и техник. Возрождение интереса к линии как самостоятельной ценности.

Тема 14. Материалы графики. Основы: деревянные дощечки, пергамент, бумага и др. Металлический грифель (свинцовый, серебряный). Уголь и итальянский карандаш: переход от контурно-штрихового принципа рисования к скульптурно-живописному.

Сангина и техника в три карандаша (сочетание с белым мелом и итальянским карандашом). Графитный карандаш, рисунок пером (тростниковое, гусиное, металлическое). Рисование чернилами и тушью. Бистр и сепия.

Промежуточные техники между графикой и живописью. Пастель: хрупкость, кроющая способность, матовость. Акварель: прозрачность красок, быстрая работа по влажной бумаге, просвечивающий фон. Использование акварели и гуаши для раскрашивания манускриптов. Становление акварели как самостоятельного средства в конце 18 века. Гуашь: плотность, матовость, кроющая способность, пастозность.

Тема 15. Развитие и особенности тиражной графики. Ксилография, резцовая гравюра.

Разновидности печатной графики: выпуклая, углублённая, плоская гравюра. Функции гравюры: репродукционная, пропагандистская, дидактически-воспитательная, эстетическая.

Выпуклая гравюра. Ксилография - самая ранняя печатная техника (с начала 15 века в Европе). Трудоёмкость техники, разделение на художника и резчика, сложность исправлений. Цветная ксилография. Кьяроскуро. Линогравюра (на линолеуме).

Тема 16. *Офорт и литография.*

Углублённая гравюра. Резцовая гравюра: работа штихелем по вращаемой металлической (медной) доске. Офорт - гравюра на металле, сделанная химическим способом (травлением). Процарапывание рисунка по кислотоупорному лаку офортной иглой. Травление азотной кислотой и печать. Многократное травление (состояние). Гравюра сухой иглой как дополнение к офорту. 18 век: появление акватинты и меццо-тинто.

Плоская гравюра. Изобретение литографии для печати нот. Репродукционная техника. Протравливание кислотой полированной поверхности известняка, на которую нанесён рисунок литографской краской или карандашом. Цветная литография с нескольких досок. Тиражи в несколько тысяч экземпляров. Имитация разнообразных приёмов рисунка.

Самостоятельная работа студента (16 час.): подготовка доклада к семинару

Семинар-практикум:

Темы для семинара:

1. Иллюстрации А.Н.Бенуа. к поэма А.С.Пушикна «Медный всадник»
2. Иллюстрации В.А.Серова к басням И.А.Крылова
3. Библейские эскизы А.Иванова («Хождение по водам», ГТГ)
4. Рисунки М.А.Врубеля (этюды цветов)
5. Офорты Рембрандта («Христос, исцеляющий больных»)

Литература:

1. *Вельфлин, Г*. Основные понятия истории искусства. Спб.: МИФРИЛ, 1994. - 427 с.
2. *Виппер, Б.Р*. Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобразительное искусство, 1985. — 288 с.
3. Искусство рисунка. Сборник статей и публикаций // Сост. Г.Ельшевская. М.: Советский художник, 1990. — 368 с.
4. *Немировский Е.Л*. Искусство книги с древнейших времен до XX века. М.: Книга, 1986. — 288 с.
5. *Сидоров А.А*. Рисунки старых мастеров. Л.: Лениздат, 1989. — 247 с.
6. *Сидоров А.А*. Русская графика начала XX века. Очерки истории и теории. М.: Искусство, 1969. — 252 с.
7. *Фаворский В.А*. О рисунке. О композиции. Фрунзе, 1966. — 77 с.

8. Образовательные технологии

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Лекции предполагают усвоение информационного материала. Семинарские занятия подразделяются на два типа — занятия в аудитории и семинары в музее или на архитектурном объекте. Аудиторные семинарские занятия строятся в формате дискуссии на основе прочитанного и визуального материала, закрепляющего и углубляющего материал лекции. Внеаудиторные семинарские занятия строятся в виде беседы со студентами и позволяют студентам на практике применить полученные знания и развить навыки восприятия и анализа памятника как первоисточника информации. Кроме того, в процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, представляют рефераты, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.

9. Оценочные средства контроля студента

9.1 ***Примерные вопросы письменного теста:***

1) Название, автор, дата, место создания и хранения произведения (на фото)
2) Напишите название выделенных архитектурных элементов (фото)
3) Какой из представленных на фото артефактов происходит из страны N?
4) Кто автор произведения N?
5) Какие из перечисленных произведений приписываются N?
6) Какие из перечисленных черт присущи стилю N?
7) Какие материалы характерны для эпохи N?

9.2 ***Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового контроля по курсу «Профессиональные основы искусствоведенья»***

1. Архитектурная конструкция: основные типы и их характеристики. Исторические эпохи наибольшего распространения того или иного типа. Приведите примеры построек.

2. Ордер в архитектуре. Использование античного ордера в последующие века. Приведите примеры построек.
3. Роль материала в архитектуре.
4. Архитектурный декор и проблема стилистической характеристики.
5. Композиция в живописи. Пространственная и плоскостная композиция
6. Пространственные решения и перспектива в живописи
7. Цвет, свет, тон и колорит в живописи
8. Поверхность живописного произведения. Фактура, характер мазка
9. Жанры живописи в их историческом развитии
10. Материалы в скульптуре, их особенности и принципы работы с ними
11. Типология скульптурного произведения: мелкая пластика, портрет, монумент, алтарь, монументально-декоративная скульптура
12. Принципы композиции в скульптуре: пластика, пропорции, движение, равновесие, ритм
13. Поверхность скульптуры: моделировка, фактура, светотень, цвет
14. Различные виды взаимосвязи скульптуры и архитектуры
15. Техники рисунка
16. Техники гравюры

9.3 Самостоятельная работа студента по подготовке доклада:

Литература для подготовки доклада выбирается студентом из числа монографий/подборки статей, помещенных в разделе 10.2. настоящей программы.

Тематика и источниковая база для самостоятельной работы студента бакалавриата в виде **доклада** объемом 3—4 тыс. слов для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. В случае успешной реализации исследовательских проектов, их темы могут стать темами курсовых работ.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 ***Базовый учебник***

Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. В. Шевчук, 2010. —367 с.

10.2 Основная литература

1. *Арнхейм, Р*. Искусство и визуальное восприятие. Архитектура-С. 2007. — 392 с.
2. *Вельфлин, Г*. Основные понятия истории искусства. Спб.: МИФРИЛ, 1994. — 427 с.
3. *Базен, Ж.* История истории искусства: от Вазари до наших дней. М. Прогресс, 1995. — 525 с.
4. *Бернштейн, Б. М.* Об искусстве и искусствознании. Изд-во им. Н. И. Новикова, 2012. — 527 с.
5. *Даниэль, С.* Искусство видеть. Амфора, 2006. — 206 с.
6. *Герчук, Ю. Я*. История графики и искусства книги. М. Аспект Пресс, 2000. — 320 с.
7. *Головин В.П.* От амулета до монумента: книга об умении видеть и понимать скульптуру. М.: Изд-во МГУ, 1999. — 128 с.
8. *Иконников А. В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 томах. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — Т. 1. — 656 с.

9. *Иконников А. В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 томах. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. — Т. 2. — 672 с.
10. Коллект. автор Искусство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера. Галарт, 2010. — 487 с.
11. Коллект. Автор. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика Древний мир. Средние века. Эпоха Возрождения. 1987. — 288 с.
12. Коллект. Автор. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика Искусство Западной Европы XVII-XX веков. 1988. — 286 с.
13. Коллект. Автор. Искусство: Живопись, скульптура, архитектура, графика. Русское искусство; Советское искусство. 1989. — 381 с.
14. Фридлендер, М. Об искусстве и знаточестве. Андрей Наследников, 2013. - 245 с.

10.3 Дополнительная литература

1. *Алпатов М.В.* Композиция в живописи // Проблемы композиции. М.: Советский художник, 2000. — с.233-280
2. *Алпатов М.В*. Этюды по всеобщей истории искусств. М.: Советский художник, 1979. — 286 с.
3. *Аркин Д.Е*. Образы архитектуры и образы скульптуры. М.: Искусство, 1999. - 399 с.
4. *Батракова С.П*. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи. М.: Наука, 1996. — 176 с.
5. *Бартенев И.А., Батажкова В.Н.* Очерки истории архитектурных стилей. М., Изобразительное искусство, 1983.
6. *Болотина И.С.* Проблемы русского и советского натюрморта: изображение вещи в живописи 18-20 веков. М.: Советский художник, 1986. — 189 с.
7. *Брунов В.М.* Очерки истории архитектуры. 2 тт. М., 2004.
8. *Бурдель Э.А*. Искусство скульптуры. М.: Искусство, 1968. - 311 с.
9. *Бэллентайн Э.* Архитектура: очень краткое введение. (пер. с англ. И.Машкова: Architecture. A very short introduction, Oxford University Press,2002). М., Астрель, 2008
10. *Виппер Б.Р*. Проблема и развитие натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2005. — 382 с.
11. *Вельфлин Г*. Истолкование искусства. - М.: Дельфин, 1922. — 40 с.
12. *Вельфлин Г*. Классическое искусство. Введение в итальянское Возрождение. М.:, Айрис-пресс, 2004. — 364 с.
13. *Вельфлин Г*. Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004. — 288 с.
14. *Волков Н.Н.* Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. - 263 с.
15. *Волков Н.Н.* Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984. - 320 с.
16. *Воронова О.П.* Искусство скульптуры. М.: Знание, 1982. — 112 с.
17. *Герчук Ю.Я*. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства. Учебное пособие. М.: Учебная литература, 1998. — 203 с.
18. *Гильдебрандт А*. Проблема формы в изобразительном искусстве. М.: МПИ, 1991. — 161 с.
19. *Данилова И.Е*. Судьба картины в европейской живописи. СПБ.: Искусство — СПб, 2005. — 291 с.
20. *Даниэль С.М*. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. СПб.: Искусство СПб, 2002. — 304 с.
21. *Дмитриева Н.А*. Изображение и слово. М.: Искусство, 1962. — 313 с.
22. *Жегин Л.Ф.* Язык живописного произведения. Условность древнего искусства. М.: Искусство, 1970. — 124 с.

23. *Зайцев А.С.* Наука о цвете и живописи. М.: Искусство, 1986. — 158 с.
24. *Зедльмайер* Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства. Пер. с нем. Ю.Н.Попова. СПб.: Axioma, 2000. — 272 с.
25. *Зингер Л.С.* Очерки теории и истории портрета. М.: Изобразительное искусство, 1986. — 328 с.
26. *Иконников А.В*, Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве. М.,КомКнига, 2006.
27. Искусство рисунка. Сборник статей и публикаций // Сост. Г.Ельшевская. М.: Советский художник, 1990. - 368С.
28. *Кантор А.М.* Предмет и среда в живописи. Проблемы взаимоотношений предметного мира и пространственной среды. М.: Советский художник, 1981. — 127 с.
29. *Кларк К.* Пейзаж в искусстве. Пер. с англ. Н.Н.Тихонова. СПб.: Азбука-Классика, 2004 — 302 с.
30. *Кочик О.Я.* Живописная система В.Э.Борисова-Мусатова. М.: Искусство,1980. — 234 с.
31. *Лазарев В.Н.* Старые европейские мастера. М.: Искусство, 1974. 359 с.
32. *Муратов П. П.* Образы Италии. М.: Галарт. 1993(Т.1), 1994 (ТТ.2-3), или другие издания.
33. *Пайл Дж.* История дизайна и архитектуры в зеркале эпох. Пер. с англ. О. Сергеева. М. АСТ., 2012
34. Пространство картины. Сборник статей. // Сост. Н.О.Тамручи. М.: Советский художник, 1989. — 368 с.
35. *Полякова Н.М.* Скульптура и пространство: проблемы соотношения объема и пространства. М.: Советский художник, 1982. — 199 с.
36. *Пунин Н.Н.* Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве. М.: Советский художник, 1976. — 257 с.
37. *Райт Ф.Л.* Будущее архитектуры. М., 1960.
38. *Раушенбах Б.В.* Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. М.:, Наука, 1980. — 288 с.
39. *Рябушин А. В.* Архитекторы рубежа тысячелетий. Книга первая. Лидеры профессии и новые имена. М., 2010.
40. *Тугендхольд Я.А.* Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. М.: Советский художник, 1987. — 320 с.
41. *Фаворский В.А.* О рисунке. О композиции. Фрунзе, 1966. — 77 с.
42. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж XVIII — начала XIX века. - М.: Центрполиграф, 2005. — 492 с.
43. *Швидковский Д. О.* От мегалита до мегаполиса. Очерки истории архитектуры и градостроительства. М., 2009.
44. *Norberg-Schulz, Ch.* Architecture: Presence, Lanhuahe, Place.Milan: skira, 2000.
45. *Pevsner N.* An Outline of European Architecture. London : Butler and Tanner, 1972.
46. *Conway H., Roenisch R.* Understanding Architecture. An Introduction to Architecture and Architectural History. London, New York : Routledge, 1994.
47. Verstegen, I. A realist theory of art history. London; New York Routledge, 2013. - 168 с.
48. Коллект. автор The state of art criticism. London; New York Routledge, 2010. - 410 с.

Электронные ресурсы:
Сайт Государственного Эрмитажа: http://www.hermitagemuseum.org/

Сайт ГМИИ им. А.С.Пушкина: http://www.arts-museum.ru/
Web Gallery of Art http://www.wga.hu/
ARTstor Digital Library (электронный ресурс в Библиотеке НИУ ВШЭ)
Oxford Art Online (Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю)

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины:

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя.