

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

Ж.А. Пасечникова

« 26 » 20 21 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ПО
ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Наименование программы бакалавриата:

50.03.03. «История искусств»

Профиль подготовки «Всеобщая история искусств»

Квалификация выпускника - бакалавр

Форма обучения –заочная

Санкт-Петербург
2021

Составители:

Сухоруков Сергей Анатольевич, доцент кафедры искусствovedения СПбГУП, к.и.н.;

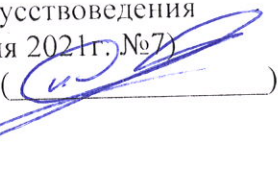
()

Костюк Екатерина Борисовна, доцент кафедры искусствovedения СПбГУП, к.п.н.

()

Обсуждена и одобрена

на заседании кафедры искусствovedения
(решение от «16» февраля 2021г. №7)

И.О. Зав. кафедрой Сухоруков С.А. ()

СТРУКТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

7. ГЛОССАРИЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рабочая программа для подготовки к вступительным испытаниям по истории искусств должна выявить:

знание основных периодов истории западноевропейского и отечественного искусства;

знание специфики художественных явлений (стилей, направлений, течений, школ, жанров) в западноевропейском и отечественном искусствах;

знание особенностей художественного творчества отдельных мастеров мирового и отечественного искусства;

знание основных понятий теории и истории искусства;

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня подготовки поступающего в учебной и научной работе и соответствие его подготовки требованиям нового государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» (уровень бакалавриат).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ

Вступительные испытания включают два блока собеседования: собеседование по определению лично-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) и собеседование по профилю и качеству полученного абитуриентом образования (60 баллов)

3.1. Собеседование по определению лично-профессиональных качеств абитуриента (40 баллов) включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абитуриента:

3.1.1. Уровень и качество полученного абитуриентом образования (20 баллов): успеваемость в училище (колледже); соответствие полученного образования выбранному направлению подготовки; наличие диплома с

отличием, дипломов победителей и призеров Всероссийских олимпиад, других наград; обучение и окончание подготовительных курсов.

3.1.2. Мотивация абитуриентом выбора профессии (10 баллов): представление абитуриента о будущей профессии, мотивы выбора профессии; представления о сфере и направлениях будущей профессиональной деятельности; общая ориентация в профессиональной проблематике.

3.1.3. Личностные качества абитуриента (10 баллов): способность к обучению; дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы участия в научной и общественной жизни Университета.

3.2. Собеседование по профилю обучения (60 баллов). Содержание программы собеседования определяет общие требования к знаниям лиц, поступающим по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств» профилю «Всеобщая история искусств»- бакалавриат.

При подготовке к вступительным испытаниям необходимо пользоваться рекомендуемой литературой, а также литературой, подобранной самостоятельно.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Искусство как предмет научного знания

Теория искусства как научное знание, дающее целостное представление о сущности художественного, закономерностях его развития и системе отношений, его определяющих. Современное научное знание и теория искусства. Искусство в системе культуры. Современное искусствоведение как междисциплинарная наука.

Тема 2. Основные понятия истории и теории искусства

Художественная культура и искусство. Функции искусства. Классификация видов искусства: искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Язык искусства.

Художественный образ. Художественный образ как семиотическая целостность. Понятие художественного образа в истории и теории искусства.

Художественный стиль как фундаментальная категория искусствоведения. Многообразие стилей в различных видах искусства. Стиль как способ пластической организации формы. Стиль и стилизация. Функции стиля в культуре.

Понятия «художественное направление», «художественное течение», «художественная школа», «творческий метод».

Жанр как художественно-историческая категория. Формирование жанровых систем в искусстве.

Основы периодизации истории искусства.

Тема 3. Анализ музыкального произведения

Историческая эволюция жанров и форм музыкального искусства. Средства выразительности и особенности их анализа в простых и сложных жанрах музыки. Мелодия, особенности фактуры, гармония, ритм и метр. Образ и динамика средств выразительности.

Типы формостроения в произведениях музыкального искусства. История развития теории музыкального анализа. Проблемы интерпретации в музыковедении: композитор и исполнительская интерпретация. Особенности анализа произведений музыки сферы «третьего пласта».

Тема 4. Анализ произведения живописи, графики или скульптуры

Основные виды живописи. Живопись монументальная и станковая. Цвет как основа художественной выразительности живописного произведения. Цвет и колорит. Роль цвета при формировании колористической композиции произведения. Цветовые системы. Значение цветовых и светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа.

Системы пространственных построений в живописи. Понятие «художественное пространство». Перспектива как способ расположения элементов в художественном пространстве. Соотношение реального и воображаемого пространств в живописи. Прямая и обратная перспективы. Аксонометрия. Отличительные характеристики перспектив. Условность пространственных характеристик изображения и роль пространственных деформаций в истории искусства. Композиция в живописи. Композиция как способ художественно-образного формообразования. Факторы, определяющие композицию живописного произведения. Изобразительные средства композиции: линия, плоскость, цвет, объем, пространство.

Формальные средства композиции: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, и их смысловые значения в истории искусства. Способы ритмической организации композиционного пространства. Типы форматов и композиция: особенности визуального восприятия.

Техники живописи в истории искусства. Основные техники живописи: фреска, темпера, энкаустика, масляная, мозаика и др. Свойства, характеристики, техника и технология исполнения, достоинства и недостатки.

Характеристики основных жанров живописи. Портрет в истории живописи. Критерии портретности. Типология портретного жанра. Портрет как отражение самосознания личности в искусстве нового и новейшего времени. Автопортрет. Натюрморт как жанр живописи. Объекты изображения в натюрморте. Значение предметного мира в натюрморте. Типология натюрмортов. Мастера натюрморта. Пейзажная живопись в

истории искусства. Виды пейзажей. Природа как фон и самоценный предмет изображения. Художники-пейзажисты. Бытовой жанр. Частная жизнь как предмет изображения. Предпосылки формирования бытового жанра в изобразительном искусстве. Темы и сюжеты произведений бытового жанра. Поэтизация бытовых мотивов. Мастера бытового жанра. Мифологические и религиозные темы, сюжеты, образы в истории живописи. Иконография. Жанр ню в истории живописи. Другие жанры живописи (интерьерный, батальный, анималистический, исторический). Взаимосвязь и взаимодополняемость жанров в истории искусства.

Графика в контексте истории. Органическая связь графического искусства и текста. Книжная и станковая графика. Структура и основные элементы рукописной и печатной книги: обложка, титул, шмуцтитул, заставка, концовка, разворот, полоса, оглавление, инициал. Связь книжной иллюстрации и текста. Принципы композиционного и стилистического построения книг. Усовершенствование полиграфического искусства, особенности современного искусства книжной иллюстрации.

Принципы описания и анализа станковой графики. Разделение станковой графики на оригинальную и тиражную. Техники оригинальной графики: акварель, гуашь, пастель, тушь, сангина, уголь и др. Печатная графика. Разнообразие графических техник и материалов: ксилография, линогравюра, офорт, сухая игла, меццо-тинто, акватинта, резцовая гравюра, литография и др. Принципы композиционного и объемно-пластического построения образа в печатной графике.

Скульптура как искусство объемно-пластического восприятия мира. Скульптура (высекание, вырезание формы) и пластика (набор формы). Средства художественной выразительности скульптуры: объем, светотень, силуэт, симметрия, асимметрия, замкнутая и открытая формы, масштабность. Роль материала в скульптуре. Тема и сюжет в искусстве скульптуры.

Типология скульптуры. Круглая скульптура. Рельеф: барельеф, горельеф, контррельеф. Монументальная, монументально-декоративная, станковая, декоративная скульптура. Сюжетно-тематическое своеобразие и функциональные особенности видов скульптуры. Статуя, бюст, скульптурная группа. Типы композиционного построения фигуры. Жанровое своеобразие скульптуры.

Тема 5. Анализ произведения архитектуры или произведений декоративно-прикладного искусства

Архитектура как социальный и художественный феномен. Функциональная, инженерно-конструктивная, художественно-эстетическая стороны архитектуры. Своеобразие художественного языка архитектуры. Симметрия и асимметрия в архитектуре. Ритм, объем, пропорции, контрасты, силуэт, масштаб, цвет, фактура поверхности. Архитектурный образ — взаимодействие массы, пространства и формы. Многообразие архитектурного формообразования. Историческая обусловленность

архитектурного образа. Особенности восприятия архитектурных сооружений. Синтез искусств в архитектуре. Архитектурный ансамбль.

Декоративно-прикладное искусство. Декоративно-прикладное искусство как искусство предметного мира. Классификация декоративно-прикладного искусства: по применению материала (дерево, металл, стекло, лаки, керамика, текстиль и т.д.); по назначению предмета (мебель, ювелирное искусство, посуда, ковры и т.д.). Костюм как синтез произведений декоративно-прикладного искусства (ткачество, ювелирное искусство, кружевоплетение и т.д.).

Своеобразие художественного языка декоративно-прикладного искусства. Симметрия и асимметрия в декоративно-прикладном искусстве. Ритм, объем, пропорции, контрасты, силуэт, масштаб, цвет, фактура поверхности. Эргономические качества произведений декоративно-прикладного искусства.

Тема 6. Анализ театрального спектакля

Театр как синтетическое искусство, сопряженное с особенностями взаимовлияния и взаимодействия разных видов искусства. Театр раскрывает свою художественно-эстетическую сущность в системе меняющихся исторических и художественных эпох. Спектакль как предмет театрального искусства. Особенности сценического языка.

Спектакль как художественно-целостное произведение. Жанр пьесы и жанр спектакля. Сценография – зримый образ спектакля. Музыкальное оформление – звуковой образ спектакля. Темпоритмическое построение спектакля. Трактовка роли. Значение режиссерского замысла. Выразительные средства спектакля. Способ существования актера в спектакле. Особенности зрительского восприятия спектакля.

Тема 7. Анализ произведений экранных искусств

Взаимодействие трех основных составляющих, формирующих мировой кинопроцесс: кино - как эстетический феномен, искусство; кино - как значительная и трудоемкая сфера производства в сложнейшем контексте социального, экономического и политического развития общества; кино - как средство массовой коммуникации.

Предыстория появления кино. Становление кинематографа как эстетического феномена, линия Люмьера и линия Мельеса. Монтажно - повествовательные достижения Гриффита.

Литературные корни киноповествования. Проблемы сценария: техническое руководство для съемок или высокая литература. Сценарий как "стенограмма эмоционального порыва" /Эйзенштейн/. Борьба "авторского кино" со сценарием. Классификация основных сюжетных схем. Классификация киножанров. Игровой кинематограф. Документальное и научно-популярное кино, мультипликация.

Изобразительный ряд кинокартины. Художник и оператор в работе над фильмом. Типы и особенности движения камеры, значение ракурса и кинематографических планов.

Режиссура в кино, ее отличие от театральной режиссуры. Монтаж как метод режиссуры и специфический для кино смыслообразующий принцип. «Творимая реальность» Кулешова. Эволюция взглядов Эйзенштейна на монтаж и режиссуру, значение его теоретического наследия. Многообразие типов монтажного построения в современном кино.

Становление концепции актерской игры в истории кино. Понятие о фотогении. «Натурщик» Кулешова. Эйзенштейн: от типажа к актеру. Мировые школы актерского мастерства. Кинозвезды.

Звуковой ряд. Кино немое и звуковое. Графическое слово в фильме. Музыка, шумы. Фильм как музыкальная форма.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Искусство как предмет научного знания
2. Основные понятия истории и теории искусства
3. Анализ музыкального произведения
4. Анализ произведения живописи, графики или скульптуры
5. Анализ произведения архитектуры или произведений декоративно-прикладного искусства
6. Анализ театрального спектакля
7. Анализ произведений экранных искусств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аллахвердов В.М. Психология искусства. Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. – СПб.: Изд-во ДНК, 2001. – 200с.

Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб. пособие / Общ ред. Н.А. Яковлевой. М.: Высшая школа, 2005. 551с.

Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие/ Под ред. Н.А.Яковлевой.-М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. М.: Академический проект; Традиция, 2005.

Бранский В.П. Искусство и философия. Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. – Калининград: Янтарный сказ, 2000. – 704с.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 3-е изд. М.: Аст-пресс Книга, 2004. 368с.

Гомбрих Э. История искусств. М.: Искусство-XXI, 2013. 688 с.

Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб.: Искусство-СПб., 2005. 294с.

Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. 223с. СПб.: Амфора, 2006. 206с.

Кривцун О.А. Эстетика. М.: Аспект-пресс, 1998.

Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства. М.: Искусство, 1982.

Фрейлих С. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского. — М., 2002, 2005.

Шехтер Т.Е. Искусство как образ мира: избранные работы по теории и истории искусства. СПб.: СПбГУП, 2012. 396 с.

Шехтер Т.Е. Искусство как пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства. СПб.: СПбГУП, 2014. 372 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

Алленов М. История русского искусства. Русское искусство XVIII – начала XX вв. М.: Трилистник, 2000. 440с.

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1976. 287с.

Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XIX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.

Арган Дж. К. История итальянского искусства. М.: Радуга, 2000. 553с.

Базен Ж. Барокко и рококо. М.: Слово/ Slovo, 2002.

Базен Ж. История истории искусств. М.: Прогресс, 1995.

Барбой Ю.М. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988.

Барская И.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение, 1993. 223с.

Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М.: Искусство, 1973. 223с.

Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М.: Ладомир, 1995. 340с.

Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. М.: Знание, 1991. 64с.

Варбург А. Великое переселение образов. СПб.: Азбука-классика, 2008.

Вартанов А.С. От фото до видео. – М., 1996.

Введение в теорию художественной культуры: Учеб. пособие / Под ред. Л.М. Мосоловой. СПб.: Науч. Центр проблем диалога, 1993. 245с.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. СПб.: МИФРИЛ, 1994; М.: Изд-во В.В. Шевчук, 2002 и другие издания.

Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб.: Азбука-классика, 2004.

Владимиров Л. Всеобщая история книги. М., 1988.

Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. Т.1. СПб.: Кольна, 1995.

Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977.

Волков Н. Цвет в живописи. М., 1985.

Воронова О. П. Искусство скульптуры. М., 1982.

Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480с.

Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусств: Учеб. пособие М.: Учеб. лит-ра, 1998. 204с.

Глинка Н.И. Беседы о русском искусстве XVIII века. СПб.: Книжный мир, 2001. 256с.

Головин В.П. От амулета до монумента: Книга об умении видеть и понимать скульптуру. М.: Изд-во МГУ, 1999. 123с.

Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. СПб.: Стройиздат, 1992. 357с.

Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII – XIX веках. СПб.: Лениздат, 1994. 384с.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. (Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989. 366с.

Данилова И. Е. От Средних веков к Возрождению: Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.

Данилова И. Е. Судьба картины в европейской живописи. СПб.: Искусство, 2005. 320 с.

Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2004. 304с.

Даниэль С.М. Искусство видеть. Л.: Искусство, 1990. 223с.

Деготь Е. История русского искусства. Искусство XX века. М.: Трилистник, 2000.

Друскин М.Н. Анализ музыкальной формы. М., 2001.

Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 1970.

Зайцев А. Наука о цвете и живописи. М., 1986.

Звездина Ю. Н. Эмблематика старинного натюрморта. М., 1997.

Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб.: Аксиома, 2000.

Изволов Н.А. Феномен кино: История и теория. – М., 2005.

Ильина Т.В. Введение в искусствознание. СПб.: , 2003.

Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2010. 368 с.

Ильина Т.В. История искусств: отечественное искусство. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2010. 407 с.

История европейского искусствознания: Вторая половина 19 в. – начало 20 в. кн.1, М.: Искусство, 1969.

История иконописи: истоки, традиции, современность. М.: АРТ-БМБ, 2002. 384с

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения: Учебник/ Под ред. Л.М. Брагиной. М.: Высшая школа, 1999. 479с.

История русского искусства. Т.1. Искусство X – первой половины XIX века/ Под ред. М. Раковой, И. Рязанцева. М.: Изобразительное искусство, 1991.

Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. СПб.: Петрополис, 2000. 320с.

Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство XVIII – XX веков: Учебник. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990. 274с.

Кандинский В. В. О духовном в искусстве. Л., 1989.

Кантор А. М. Предмет и среда в живописи: очерки о языке живописи. М., 1981.

Кильпе Т. Л. Основы архитектуры. М., 1989.

Кино. Энциклопедический словарь. — М., 1987.

Кларк К. Нагота в искусстве. СПб.: Азбука классика, 2004. 480с.

Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб.: Азбука-классика, 2004. 304с.

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 1982.

Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2004. 528с. (Новая история искусства).

Костылев Р.П., Пересторонина Г.Ф. Петербургские архитектурные стили. XVIII – начало XX вв. СПб.: Паритет, 2002. 256с.

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под общей ред. В.В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003.

Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб., 2001.

Лившиц Л. История русского искусства. Русское искусство X-XVII веков. М.: Трилистник, 2000. 186с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М.: РГГУ, 2004.

Ляхов В. Н. Искусство книги. М., 1989.

Мартен М. Язык кино. — Л., 1972.

Мартиндейл Э. Готика. М.: Слово/Slovo, 2001. 288с.

Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины: очерки о языке живописи. М., 1983.

Мошков В. М., Кузнецов О. И. Пластическая основа композиции (проблемы синтеза искусств). СПб., 1994.

Немировский Е. Л. Мир книги с древнейших времен до начала XX века. М., 1986.

Нечай О. Основы киноискусства. — М., 1989

Палагута И.В. Искусство Древней Европы. СПб.: СПбГУП, 2007.

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. Перспектива как символическая форма. СПб.: Азбука-классика, 2004.

Панофский Э. Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса // В книге: Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. С. 41-74. См. также в книге Арсланова В.Г. С. 482-493.

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999.

Прокофьев В. Н. Художественная критика, история искусства, теория общего художественного процесса, их специфика и проблемы взаимодействия в пределах искусствознания // Советское искусствознание. 1977. С. 112–121.

Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2001.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1989. 381с.

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993. 320с.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 293с.

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 504с.

Степанов Г.П. Синтез искусств. Л.: Знание, 1976. 32с.

Тарабукин Н. Проблема пространства в живописи // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 170–208; № 2–3. С. 245–264; № 4. С. 334–366; 1994; № 1. С. 204–243.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие / коммент. С. Н. Бройтмана, Н. Д. Тамарченко. М., 2001.

Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993.

Турчин В.С. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003.

Успенский Б. Поэтика композиции. СПб.: Азбука, 2000.

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988. Ч. I: Теория композиции. С. 56–254.

Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. М. Секреты живописи старых мастеров. М., 1989.

Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.

Художественная культура первобытного общества: Хрестоматия/ Сост. И.А. Химик. СПб.: Славия, 1994. 415с.

Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI-XVII веков/ Отв. ред. В.В. Бычков. М.: Ладомир, 1996. 556с.

Черный В.Д. Искусство средневековой Руси: Учеб. пособие. М.: Владос, 1997. 432с.

Шевелев И. Ш. Формообразование: Число. Форма. Искусство. Жизнь. Кострома, 1995.

Шестаков В.П. Венская школа истории искусства: история и современность // Искусствознание. 2002. № 2.

Шестаков В.П. История истории искусства от Плиния до наших дней. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

Шестаков В.П. Трагедия изгнания: Судьба Венской школы истории искусства. М.: Галарт, 2005.

Шестаков В.П. Эрнст Гомбрих и Венская школа истории искусств // Вопросы философии. 2001. № 7.

Шехтер Т.Е. Искусство как реальность. СПб.: Астерион, 2005.

Шор Ю.М. Культура как переживание. СПб.: СПбГУП, 2003.

Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб.: Азбука-классика, 2003.

Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. СПб.: Азбука-классика, 2004. 440 с.

7. ГЛОССАРИЙ

Абстракционизм - одернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике.

Авангардизм - Совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

фр. Avant-garde - передовой отряд

Акватинта - Изобретена во Франции в середине 18 века для воспроизведения в гравюре тонового рисунка тушью. При этой технике подогретая доска равномерно покрывается смолистым порошком, отдельные зерна которого пристают к теплomu металлу и друг к другу. При травлении кислота проникает лишь в поры между порошинками, оставляя на доске след в виде массы отдельных точечных углублений. Те места, которые на оттиске должны быть темнее, травят дольше, светлые места после кратковременного травления прикрывают жидким лаком. Акватинта дает от 500 до 1000 оттисков.

Ампир - Стилъ позднего классицизма в архитектуре и прикладном искусстве Западной Европы, для которого:
- характерны строгие архитектурные формы: дорический и тосканский ордера;
- обращение к древнеегипетским декоративным формам: военные трофеи, крылатые сфинксы и т.д.
фр. Empire - империя

Антиискусство - Считается, что этот термин, обозначающий новые революционные формы искусства, впервые применил около 1914 года Марсель Дюшан. Примером антиискусства может служить сделанная им непристойная надпись и усы добавленные к репродукции картины Мона Лиза Леонардо до Винчи. Термин включает также большинство анархических экспериментов дадаистов. Впоследствии термин использовали концептуалисты 1960-х годов для обозначений творчества художников отказавшихся от традиционной практики искусства или по крайней мере, от создания произведения, предназначенных на продажу. Выставка Джона Балдессари, на которой экспонировался пепел сожженных полотен, воспринималась как типичное проявление антиискусства.

Барокко - Направление в европейской архитектуре и искусстве конца 16-18 веков, для которого характерны:
- грандиозность, пышность и динамика;
- патетическая приподнятость;
- интенсивность чувств;
- пристрастие к эффектным зрелищам;
- совмещению иллюзорного и реального;
- сильные контрасты масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени.

Витраж - (От латинского vitrum - стекло) орнамент, сюжетная декоративная композиция или картина на стекле, из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет. В строительной практике также сплошное или частичное остекление фасада. Цветные витражи заполняющие оконные проемы, создают богатую игру окрашенного света и существенно влияют на эмоциональную выразительность интерьера. Появился в Древнем Египте около 2000 г. до н. э., в Древнем Риме - с I века н. э. В X-XII вв. в романских храмах Франции (собор Нотр-Дам в Шартре) и Германии (собор в Аугсбурге) появились сюжетные витражи из кусков цветного стекла, вырезанных по контуру изображений и скрепленных свинцовыми полосками. В эпоху Возрождения эскизы и картоны для витражей выполняют выдающиеся художники (Л. Гиберти, Паоло Уччело, Донателло в Италии, А. Дюрер в Германии), но все чаще витраж представлял собой живопись на стекле. Пробудившийся во второй половине XIX века интерес к готике вызвал попытки возродить искусство витража, однако они свелись лишь к декоративной стилизации. Современный витраж составляют из кусочков стекла и армируют свинцовой, стальной или пластмассовой лентой. Применяются гравирование, травление, пескоструйная обработка, монолитное, толстое колотое и органическое стекло и др.

Восковая техника - Техника живописи, в которой связующим краски веществом является воск. Восковая живопись выполняется расплавленными или растворенными в летучих маслах красками либо эмульсией. Благодаря малой химической активности и влагоустойчивости воска произведения, выполненные в технике восковой живописи, в течение многих веков сохраняют первоначальную свежесть колорита, плотность и фактуру красочного слоя.

Гравюра - Это отпечаток на бумаге рисунка, сделанного на металле, камне, дереве или другом материале. Существуют различные техники гравюры: резцовая гравюра, офорт, литография, шелкография (силкскрин) и трафаретная печать. В резцовой гравюре и офорте рисунок вырезается по металлической пластине или - в случае с офортом - вытравляется кислотой. В силкскрине и других техниках трафаретной печати на экран (сделанный по традиции из шелка) накладывается трафарет, затем на незакрытые трафаретом участки экрана накатывается краска, а затем с экрана делается отпечаток на бумагу (Энди Уорхол). В литографии рисунок наносится восковым карандашом на специально обработанный камень, в результате чего различные участки камня приобретают способность впитывать или отталкивать печатную краску.

Графика - (От греческого grapho - пишу, черчу, рисую) вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (гравюра, литография, монотипия и др.), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель. Делится на станковую (рисунок, не имеющий прикладного значения, эстамп, лубок), книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление и конструирование печатных изданий), прикладную (промышленная графика, почтовые марки, экслибрисы) и плакат. В основе искусства графики лежит линия, контраст белого и черного или нюансное соотношение, используются штрих и пятно, фон листа.

Деколь - Способ переноса изображения на стеклянную, фарфоровую и керамическую посуду (кружки, тарелки, стаканы, пепельницы) методом высокотемпературного обжига; высокостойкое изображение на стекле, фарфоре, фаянсе, эмалированной посуде.

Декор - (От латинского decore - украшаю) система украшения сооружений (фасада или здания) или изделия.

ллюстрация - (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение), Изображение, сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, репродукции, карты, схемы и т. п.). Область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений.

Импасто - Термин имеет два значения, Во-первых, обозначает густо наложенный красочный пигмент, например масло или акрил передающий движения кисти художника (Франк Ауэрбах, Виллем де Кунинг, Джек Йейтс) или удары мастихина (Жан Поль Риопель). Во-вторых, применяется для обозначения техники наложения краски, к которой художник прибегает.

Импрессионизм - Направление, возникшее во второй половине XIX в. направление в европейской живописи, заключающееся в передаче общего впечатления (impression), которое краски предметов и фигур производит при различном освещении, избегая всяких подробностей в рисунке. В противоположность прежним художникам, не знавшим различия между освещением фигур на воздухе (plein air) и комнатным освещением, импрессионисты стали исключительно стремиться к правде освещения, не заботясь почти о внутреннем содержании картин, пользуясь фигурами только для колоритных экспериментов. Основатель И. Эдуард Манэ (Manet);

последователи: Дега (Degas), Ренуар, в пейзажной живописи Клод Моне (Monet). Главное значение И. в освобождении живописи от условностей колорита, в развитии технич. средств. Некоторые И. доходили до крайностей в стремлении к исключительному закреплению мимолетных световых ощущений. Отсюда эксцентричность многих картин. См. Duret, "Peintres impressionistes" (1878), Meier-Grafe (2-е издание 1904).

Инсталляция - Употреблявшийся первоначально для описания процесса установки произведений в интерьере галереи, этот термин стал впоследствии применяться по отношению к определенному виду искусства. В инсталляции отдельные элементы, размещенные внутри заданного пространства, образуют единое произведение и часто сделаны в расчете на данную галерею (Риркрит Тираваниджа. Франц Вест), Такие произведения создаются "на местности" и не могут быть воспроизведены в другом пространстве: окружающая обстановка является равноправной частью работы. Инсталляция возникла впервые в конце 1950 х - начале 1960 х годов, когда художники поп-арта стали проектировать среду для хеленингов Инсталляция часто предполагает театральную драматизацию пространства (Илья Кабаков. Ханс Хааке). Инсталляции бывают обычно временными и не предназначенными на продажу, большинство постоянных инсталляций создается специально для значительных художественных собраний.

Классицизм - Художественное направление в европейском искусстве 17-19 веков.

Художники классицизма:
- признавали высшим образцом античное искусство;
- опирались на традиции Высокого Возрождения;
- стремились к выражению идеи гармонического устройства общества, основанного на вечных "законах разума".

Клуазонизм - Термин, перенесенный в живопись из прикладного искусства. Обозначает особую манеру письма, разработанную Э. Бернарром и Л. Анкетеном в 1887 году, воспринятую П. Гогеном и ставшую основой живописного "синтетического" символизма. Суть данной системы заключается в том, что все полотно разделяется на несколько плоскостей разного цвета в соответствии с изображаемыми фигурами или предметами. Каждая из этих плоскостей очерчивается причудливо изгибающейся широкой контурной линией, как в эмалях пластинками или в витражах - свинцовыми красками. Главная роль в клуазонизме отводится чистым контрастным цветам, которые придают живописной плоскости особый декоративный эффект, поднимая линию горизонта и разрушая привычную перспективу натурального пространства. Фигуры уплощаются и становятся похожими на тени (П. Гоген "Видение после проповеди", 1888). Очень близок клуазонизм синтетизму, воспроизводящему тот или иной мотив по памяти или из глубин воображения, а потому не требующему детальной его

прорисовки.

Конструктивизм - Направление в искусстве и архитектуре 1930-х годов, сущность которого состоит в конструировании материальной среды, окружающей человека, на основе использования новой техники с целью создания простых, логичных, функционально оправданных форм, целесообразных конструкций.

Кракелюр - От (фр. craquelure) - трещины красочного слоя в произведениях живописи на холсте, а также на фарфоре и эмали. Кракелюр появляется после исполнения картин в результате различий в коэффициенте расширения красочного слоя, в процессе высыхания и испарения разбавителей, а также в высохших картинах от резких перепадов температур, влажности, повышенной сухости, ударов и других механических воздействий.

Кракле - Сеть тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий. Создают для декоративного эффекта, используя несоответствие коэффициентов расширения черепка и глазури при обжиге.

Ксилография - Самая древняя техника гравюры. Плоская отполированная доска (дерево вишни, груши, яблони), непременно продольного распила, вдоль волокон дерева, загрунтовывается, поверх грунта пером наносится рисунок, затем линии с обеих сторон отрезаются острыми ножичками, а дерево между линиями выбирается особым долотом на глубину 2 - 5 миллиметров. При печати краска накладывается (прежде тампонами, впоследствии - валиком) на выпуклую часть доски, на нее кладется лист бумаги и равномерно придавливается - прессом вручную, таким способом изображение с доски переходит на бумагу. При торцовой ксилографии употребляют плотное дерево (бук, самшит) и режут специальным резцом - штихелем, след которого в оттиске дает белую линию. Торцовая ксилография позволяет работать более тонким штрихом, разная степень насыщенности которого позволяет варьировать тон. Ксилография дает 1500 - 2000 хороших оттисков.

Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара,

цилиндра, конуса.
Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой:
- конструирование объемной формы на плоскости;
- выявление простых устойчивых геометрических форм;
- разложение сложных форм на простые.

Лубок - Народная картинка, произведение графики (преимущественно печатной), отличающееся доходчивостью образа и предназначенное для массового распространения

Маньеризм - Течение в европейском искусстве 16 века, представители которого стремились выразить субъективную "внутреннюю идею" художественного образа, рождающегося в душе художника. Произведения маньеристов отличаются остротой художественных решений, напряженностью образов, манерной изощренностью формы.

Масло, масляный карандаш - масло(масляная краска) состоит из пигмента, создающего цвет, и связующего - обычно им является льняное масло. Масло обладает тем преимуществом, что медленно сохнет, а поэтому позволяет делать исправления. Масляная краска накладывается кистью (Эрик Фишль) или мастихином (Жан-Поль Риопель) обычно на холст. Масляный карандаш соединяет в себе свойства масляной живописи и пастели. Масляные карандаши бывают разного размера и могут употребляться как карандаш для создания "чистого" рисунка или в растворенном виде как краска.

Масляная живопись - Разновидность живописной техники, основанная: - на применении растительного масла в качестве основного связующего вещества; а также - на определенных приемах работы с красками. Считается: - что масляной живописи свойственны особые возможности непосредственного выражения авторского замысла, настроения, внутренних импульсов; - что масляная живопись позволяет создавать богатые и тонкие варианты колорита, иллюзию пространства и объема на плоскости.

Меццо-тинто, или черная манера - В этой технике гравюра впервые была выполнена в 1642 году. Специальным инструментом - "качалкой" на доску наносятся многочисленные углубления так, что она приобретает равномерную шероховатость, и при печати получается густой, бархатистый тон. Рисунок на подготовленной таким образом доске выглаживается и отшлифовывается "гладилкой", причем чем сильнее выглаживается доска, тем слабее пристаёт к ней краска, и в оттиске эти места оказываются более светлыми. Меццо-тинто даёт около 200 оттисков.

Многослойная живопись - Разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов: подмалевки, прописи, лессировка. Эти этапы разделяются перерывами для полного просыхания краски. Многослойная живопись использует прозрачность масляной живописи: - для оптического обогащения и усложнения колорита; - достижения эффектов глубины и многообразия цвета.

Модернизм - Общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века. В широком смысле охватывает кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм и т. п. Называются разные даты зарождения Модернизма в изобразительном искусстве, например 1863 г. - год открытия "Салона отверженных", куда принимались работы, забракованные жюри официального Салона. "Салон отверженных" посещала масса людей - главным образом для того, чтобы поиздеваться над выставленными там полотнами. В частности, жёсткому осмеянию подвергалась картина Мане "Завтрак на траве".

Мозаика - (От латинского *musivum*, буквально - посвященное музам) изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камень, смальта, керамические плитки и пр.), один из основных видов монументального искусства. Употребляется также для украшения произведений декоративно-прикладного искусства, реже для создания станковых образов. Особым видом является инкрустация. Существуют два способа набора: "прямой", при котором частицы вдавливают в грунт, нанесенный на декорируемую поверхность, и "обратный", когда частицы наклеивают лицевой стороной на картон или ткань с нанесенным на них рисунком (затем тыльная сторона заливается клеем, а временная основа отделяется).

Мордан - Прозрачная жидкость янтарного цвета является клеящим веществом замедленного действия, которая способствует наклеиванию листового золота или серебра на деревянные или гипсовые поверхности. Нанести кистью смесь. Через 12 часов, после ее полного высыхания, при помощи очень мягкой кисти из беличьего волоса, наложить лист металла, стараясь хорошо закрыть все детали. Золочение становится окончательным, гладким и равномерным, если разгладить поверхность, прижимая к ней с силой шерстяную ткань или агатовый камень.

Набросок - Произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло исполненное художником. Главное назначение - быстрая

фиксация отдельных наблюдений или замыслов в процессе текущей работы художника. Может исполняться с натуры либо по памяти или воображению.

Натюрморт - Слово натюрморт означает в переводе с французского языка - мертвая натура. В произведениях этого жанра изображаются окружающие человека вещи - предметы быта. Это могут быть книги, посуда, статуэтки, красивые ткани, а также цветы, плоды, снедь. Когда художники рисуют натюрморты, они в своих картинах стараются передать всю красоту окружающих нас вещей, их самоценность. Предлагают полюбоваться их формой, цветом, как бы пощупать глазами их фактуру и качества.

Неоимпрессионизм - Течение в живописи, возникшее во Франции ок. 1885 (Ж. Сера, П. Синьяк). Используя выводы научного цветоведения, придало методический характер введенному импрессионизмом разложению сложных тонов на чистые цвета. Плоскостно-декоративные картины систематически заполнялись мазками правильной формы. Течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 (главные представители - Ж. Сера и П. Синьяк).

Неоклассицизм - Эстетическое направление, господствовавшее в европейском искусстве в конце 18 века - нач. 19 века, которому было присуще обращение к античности, и отличавшееся от классицизма 17 века - нач. 18 века. Во Франции в рамках : Жак Луи Давид, Менгс

Мягкий лак - Техника возникла в 18 веке. Доска покрывается лаком с сильной добавкой сала. На нее кладут шершавую бумагу и наносят рисунок, затем бумага снимается вместе с приставшими кусочками лака, обнажая поверхность доски. После травления и печати оттиск воспроизводит фактуру бумаги.

Офсет - От (англ. offset) - вид плоской печати: краска с металлической печатной формы переходит под давлением на резиновый цилиндр, а с него на бумагу. Офсет позволяет печатать многокрасочные репродукции большими тиражами.

Ренессанс - (фр. renaissance - возрождение) - одна из величайших эпох, переломный этап в развитии мирового искусства между средними веками и **НОВЫМ** временем.

Ретушь - От (фр. retouche, букв. - поправка)
1) частичные исправления темперой, которые вносятся в роспись (фреску) после высыхания штукатурки;

- 2) частичные исправления гравировальной доски после выяснения, по пробному оттиску гравюры, неудачных мест или недоработок;
- 3) в масляной живописи протирка жухлых частей красочного слоя специальным лаком или маслом;
- 4) в полиграфическом производстве корректировка фотографических оригиналов перед их воспроизведением.

Супрематизм - направление в искусстве авангардизма; метод выражения структуры мироздания в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника. Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные ассиметричные супрематические композиции.
лат. *Supremus* - высший

Сюрреализм - стиль в изобразительном искусстве и литературе. Зародился в Париже в период Первой мировой войны. Сюрреалисты стремились, уничтожив логику и границы между реальностью и фантазией, создать новый прекрасный мир, построенный на свободной игре ассоциаций и образов из подсознания. Однако картины сюрреалистов нельзя назвать абстрактными - для них характерны интерес к пространству, материи и к деталям, прописанным с фотографической точностью. В современном мире искусство сюрреализма актуально, как никогда прежде.

Фовизм - (франц. *fauvisme*, от *fauve* - дикий, хищный), авангардистское течение во франц. живописи начала 20 в. (см. Авангардизм, Модернизм). Ироническое прозвище "*les fauves*" ("дикие") было дано современной критикой группе живописцев, выступивших в 1905 в парижском Салоне независимых (А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж. Брак, К. ван Донген и др.). В отличие от нем. экспрессионизма, Ф. не имел какой-либо осознанной программы и нравственно-философской окраски, являлся чисто эстетическим протестом против художественной традиции 19 в., утверждением самодовлеющей новизны живописных приёмов. Разных по манере мастеров на короткий срок (1905-1907) сплотили тяготение к лапидарным образным формулам, интенсивным контрастам колорита, острым композиционным ритмам, декоративно-лаконичной манере письма, поиски свежих импульсов в примитивном творчестве, средневековом и вост. искусстве.

Футуризм - (от лат. *futurum*-будущее) возник почти одновременно в Италии и России, отрицающее нравственные и художественные ценности традиционной культуры.

