

- 43) Даниэль С.М. Искусство видеть. – Л., 1990.
- 44) Даниэль С.М. Картина классической эпохи. – Л., 1986.
- 45) Ермонская В.В. Что такое скульптура. – М., 1977.
- 46) Знамеровская Т.П. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. – Л., 1975.
- 47) Иоффе И. Культура и стиль. – М.; Л., 1933.
- 48) Киплик Д.И. Техника живописи. – М.; Л., 1950. Кожин П.А.,
- 49) Сдоров А.А. Архитектура средневековья. – М., 1940.
- 50) Колпинский Ю.Д. Скульптура Древней Эллады. – М., 1963.
- 51) Кон-Винер [А.Э.] История стилей изобразительных искусств. – М., 2001.
- 52) Корнилов П.Е. Офорт в России XVII – XX вв. – М., 1953.
- 53) Коровкевич С.В. Анализ картины. – Л., 1975.
- 54) Коростин А.Ф. Начало литографии в России. – М., 1943.
- 55) Коростин А.Ф. Русская литография XIX века. – М., 1953.
- 56) Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески XI – XV вв. – М., 1973.
- 57) Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX века. – М., 1952.
- 58) Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. – М., 1994.
- 59) Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М., 1990.
- 60) Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства. – М., 1982.
- 61) Мурина Е. Проблемы синтеза пространственных искусств. – М., 1982.
- 62) Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. – СПб, 2006.
- 63) Пунин А.Л. Архитектурные памятники Петербурга второй половины XIX века. – Л., 1981.
- 64) Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. – Л., 1990.
- 65) Ревалд Дж. История импрессионизма. – М.; Л., 1959.
- 66) Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – М.; Л., 1962.
- 67) Русское декоративное искусство: В 3 т. – М., 1962 – 1965.
- 68) Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М., 2003.
- 69) Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – М., 1985.
- 70) Темерин С.М. Русское прикладное искусство. – М., 1960.
- 71) Чернышов Н. Искусство фрески в Древней Руси. – М., 1954.
- 72) Шуази О. История архитектуры: В 2 т. – М., 1957.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А. Л. ШТИГЛИЦА»

КАФЕДРА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

ПРОГРАММА

по дисциплине

ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

для направления (специальности) 070906 – история и теория изобразительного искусства

Санкт-Петербург
2008

Составитель: С.М.Балуев

Рецензент: доктор философских наук, профессор Т.Е. Шехтер

Общая редакция: Т. В. Горбунова, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой «Искусствоведение и культурология»

СОГЛАСОВАНО:

на заседании кафедры «Искусствоведение и культурология»

Протокол № 12 от «06» мая 2008 г.

на заседании совета факультета Декоративно-прикладного искусства

Протокол № 8 от «27» мая 2008 г.

- 3) Алпатов М.В. Памятник древнерусской живописи конца XV века. Икона «Апокалипсис» Успенского собора Московского кремля. – М., 1964.
- 4) Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. – М., 1979.
- 5) Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. – М., 1939.
- 6) Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. – М., 1990.
- 7) Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.
- 8) Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. – М., 1995.
- 9) Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII – XIX вв. – Л., 1977.
- 10) Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XIX века. – Л., 1985.
- 11) Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII вв. – Л., 1972.
- 12) Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М., 1990.
- 13) Бринкман А.Э. Пластика и пространство как основные формы художественного выражения. – М., 1935.
- 14) Брунов Н. Очерки по истории изучения архитектуры: В 2 т. – М.; Л., 1937.
- 15) Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М., 1987.
- 16) Вагнер Г.К. От символа к реальности. – М., 1980.
- 17) Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. – М., 1969.
- 18) Валериус С.С. Монументальная живопись. Современные проблемы. – М., 1979.
- 19) Василенко В.М. Художественный анализ А. В. Бакушинского произведений русской живописи // Советское искусствознание '73. – М., 1974.
- 20) Вентури Л. Художники Нового времени. – М., 1956.
- 21) Вельфлин Г. Истолкование искусства. – М., 1922.
- 22) Вельфлин Г. Классическое искусство. – СПб., 1912.
- 23) Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб., 1994.
- 24) Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. – СПб., 2004.
- 25) Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. – СПб., 2000.
- 26) Виппер Б.Р. Борьба течений в итальянском искусстве XVI в. – М., 1956.
- 27) Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 2004.
- 28) Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640 – 1870). – М., 1962.
- 29) Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. – СПб., 2005.
- 30) Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970.
- 31) Виппер Б.Р. Ренессанс, барокко, классицизм. Сб. статей. – М., 1966.
- 32) Волков Н.Н. Восприятие картины. – М., 1976.
- 33) Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977.
- 34) Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1965.
- 35) Вошинина А.И. Римский портрет. – Л., 1974.
- 36) Врангель Н.Н. Миниатюра в России. – СПб., 1909.
- 37) Гартман К.О. Стили: В 2 ч. – М., 2000.
- 38) Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразительном искусстве. – М., 1913.
- 39) Гаврилова Е.И. Русский рисунок XVIII века. – Л., 1983.
- 40) Грабарь И.Э. О русской архитектуре. – М., 1969.
- 41) Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII – XIX веках. – Л., 1994.
- 42) Грабарь И.Э. Серов – рисовальщик. – М., 1969.

- 49) Рисунок. Сухие материалы.
- 50) Рисунок. Жидкие материалы.
- 51) Монументальная скульптура.
- 52) Скульптура малых форм.
- 53) Миниатюрная скульптура.
- 54) Мягкие материалы скульптуры.
- 55) Твердые материалы скульптуры.
- 56) Дерево как материал скульптуры.
- 57) Камень как материал скульптуры.
- 58) Мрамор как материал скульптуры.
- 59) Бронза как материал скульптуры.
- 60) Слоновая кость как материал скульптуры.
- 61) Функция цвета в живописи.
- 62) Краска как элемент колорита.
- 63) Функция линии в живописи.
- 64) Функция светотени в живописи.
- 65) Рисунок. Специфические особенности.
- 66) Линейная перспектива.
- 67) Световая перспектива.
- 68) Пастель как техника живописи.
- 69) Акварель и гуашь как техника живописи.
- 70) Темпера как техника живописи.
- 71) Масляная живопись.
- 72) Терминология архитектуры: «колонна», «арка», «свод».
- 73) Терминология архитектуры: «купол», «фасад».
- 74) Терминология архитектуры: «дорийский ордер», «ионийский ордер», «коринфский ордер».
- 75) Терминология изобразительного искусства: «бюст», «герма».
- 76) Терминология изобразительного искусства: «камея», «гемма».
- 77) Терминология изобразительного искусства: «фреска», «витраж», «мозаика».
- 78) Сферическое изображение пространства (сферическая перспектива).
- 79) Терминология изобразительного искусства: «светотень», «моделировка».
- 80) Терминология изобразительного искусства: «пластический объем», «силуэт», «контур».
- 81) Понятие «композиция».
- 82) Понятие «колорит».
- 83) Понятие «мимезис».
- 84) Понятие «пластика».
- 85) Понятие «вкус». Х.-Г. Гадамер о «вкусе».
- 86) Понятие «синтез», виды синтеза в искусстве.
- 87) «Форма» и «содержание» в произведениях изобразительного искусства.
- 88) Сюжет в произведениях изобразительного искусства.
- 89) Конфликт в произведениях изобразительного искусства.
- 90) Идея в произведениях изобразительного искусства.

Основная литература по курсу

- 1) Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М., 1941.
- 2) Алпатов М.В. Описание и анализ памятников искусства. – М., 1943.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Введение в изучение изобразительного искусства» – пропедевтический. Он подготавливает студентов, обучающихся по специальности «История и теория изобразительного искусства» к восприятию общепрофессиональных, специальных дисциплин, а также дисциплин специализации. В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия и терминологию изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, получить представление о системе видов и жанров изобразительного искусства, о художественно-образных возможностях различных художественных техник и материалов.

Тематический состав курса строится в корреляции с основаниями курсов: «История зарубежного искусства и архитектуры», «История русского искусства и архитектуры», «Народное искусство», «История декоративно-прикладного искусства».

Форма учебных занятий – лекционная. Форма контроля знаний – экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема № 1. Категории и основания терминологической системы искусствознания.

Искусствознание в системе гуманитарных наук. Искусствоведческие науки. Роль терминологии в искусствознании. Понятие «образ художественный». Г.-В.-Ф. Гегель об образе художественном.

Тема № 2. Творческая деятельность и ее формы (виды искусства).

Виды искусства как реальные формы художественно-творческой деятельности. Дифференциация видов искусства в зависимости от способа материального воплощения художественного содержания. Существующие классификации видов искусства. Временные и пространственные искусства. Аналитические и неаналитические искусства. Синтез в искусстве.

Тема № 3. Специфика изобразительного искусства и его видовая дифференциация.

Характерные черты изобразительного искусства как вида художественно-творческой деятельности. Изобразительность. Специфическая статических (визуальных) подобий явление и предметов. Понятие «изображение». Чувственно-наглядный характер произведения изобразительного искусства. Понятие «созерцание». Специфика зрительно воспринимаемых пластических элементов восприятия. Понятие «пластика». Система видов изобразительного искусства. Архитектура и декоративно-прикладное искусство как виды искусства.

Тема № 4. Графика.

Специфика графики как вида изобразительного искусства. Выразительные средства графики. Два типа произведений в графике: рисунок, печатная графика. Специфика рисунка. Материалы и инструменты рисунка. Сухие и мокрые (жидкие) инструменты рисунка. Печатная графика и ее виды (эстамп, книжная иллюстрация, прикладная графика). Техники печатной графики (техники, основанные на принципах высокой, глубокой и плоской печати).

Тема № 5. Скульптура.

Специфика скульптуры как вида изобразительного искусства (осозательная сила убеждения, связь скульптуры с архитектурой). Особенности тематического репертуара скульптуры и ее видовая дифференциация в зависимости от соотношения произведения с фоном (круглая скульптура, рельеф). Виды скульптуры (монументальная и станковая скульптура: характерные особенности, жанры). Виды скульптуры (скульптура малых форм и миниатюрная скульптура: характерные особенности, жанры). Материалы и техника скульптуры.

Тема № 6. Живопись.

Специфика и выразительные средства живописи. Цвет в живописи. Линейно-плоскостный стиль в живописи. Перспектива. Монументальная живопись (мозаика, фреска, витраж), ее материалы и техники. Миниатюра, ее материалы и техники. Жанры станковой живописи (исторический, батальный, бытовой, анималистический, портрет, пейзаж, натюрморт). Материалы и техники станковой живописи (пастель, акварель и гуашь, темпера, масляная живопись).

Тема № 7. Архитектура.

Специфика архитектуры как вида искусства. Факторы, определяющие архитектурную концепцию (среда, строительные материалы). Основные элементы архитектурной конструкции (колонна, арка, свод, купол). Масштаб и пропорции. Архитектурная концепция и ее главная цель (ритмическое взаимодействие массы и пространства).

Тема № 8. Декоративно-прикладное искусство.

Специфика декоративно-прикладного искусства. Принцип декоративности (органичная связь каждого элемента композиции произведения ДПИ с окружающей средой). Предметное поле декоративно-прикладного искусства.

Тема № 9. Анализ художественного произведения.

Художественный стиль и проблема анализа художественного произведения. Форма и содержание произведения искусства. Понимание произведения искусства. Приемы описания и анализа художественного произведения.

Контрольные вопросы по курсу

- 1) Искусствознание в системе искусствоведческих наук. Предмет искусствознания.
- 2) Искусство как творческая деятельность.
- 3) Образ художественный. Общее понятие.
- 4) Видовая дифференциация форм творческой деятельности (видов искусства), ее основания.
- 5) Пространственные и временные искусства.
- 6) Специфика изобразительного искусства.
- 7) Изобразительность – конституирующий момент изобразительного искусства.
- 8) Виды изобразительного искусства.

- 9) Специфика графики как вида изобразительного искусства.
- 10) Выразительные средства графики.
- 11) Основные группы художественных произведений в графическом искусстве: рисунок, печатная графика.
- 12) Специфические особенности рисунка.
- 13) Рисунок. Основные материалы.
- 14) Специфические особенности и видовая дифференциация печатной графики (по назначению).
- 15) Печатная графика. Видовая дифференциация в зависимости от способа печати.
- 16) Печатная графика, основанная на принципе высокой печати.
- 17) Печатная графика, основанная на принципе глубокой печати.
- 18) Виды углубленной гравюры, связанные с использованием механических средств для нанесения на поверхность доски углублений и шероховатостей.
- 19) Виды углубленной гравюры, связанные с использованием химических средств для нанесения на поверхность доски углублений и шероховатостей.
- 20) Специфика скульптуры как вида изобразительного искусства.
- 21) Выразительные средства скульптуры.
- 22) Связь скульптуры и архитектуры.
- 23) Видовая дифференциация скульптуры в зависимости от особенностей восприятия произведений.
- 24) Видовая дифференциация скульптуры в зависимости от соотношения произведения с фоном.
- 25) Специфика живописи как вида изобразительного искусства.
- 26) Выразительные средства живописи.
- 27) Характерные особенности станковой живописи.
- 28) Линейно-плоскостный стиль в живописи.
- 29) Система жанров станковой живописи.
- 30) Основные группы художественных произведений в живописи (монументальная живопись, миниатюра, станковая живопись).
- 31) Специфика архитектуры как вида искусства.
- 32) Факторы, определяющие архитектурную концепцию.
- 33) Архитектурная конструкция и ее основные элементы.
- 34) Пластика в архитектуре.
- 35) Масштаб в архитектуре.
- 36) Пропорции в архитектуре.
- 37) Архитектурная концепция и ее главная цель.
- 38) Ритмическое взаимодействие массы и пространства в архитектуре.
- 39) Специфика декоративно-прикладного искусства.
- 40) Основополагающий принцип декоративности.
- 41) Предметное поле декоративно-прикладного искусства.
- 42) Понятие «художественный стиль».
- 43) Анализ произведения изобразительного искусства.
- 44) Приемы описания произведения изобразительного искусства.
- 45) Мозаика.
- 46) Фреска.
- 47) Витраж.
- 48) Миниатюра.