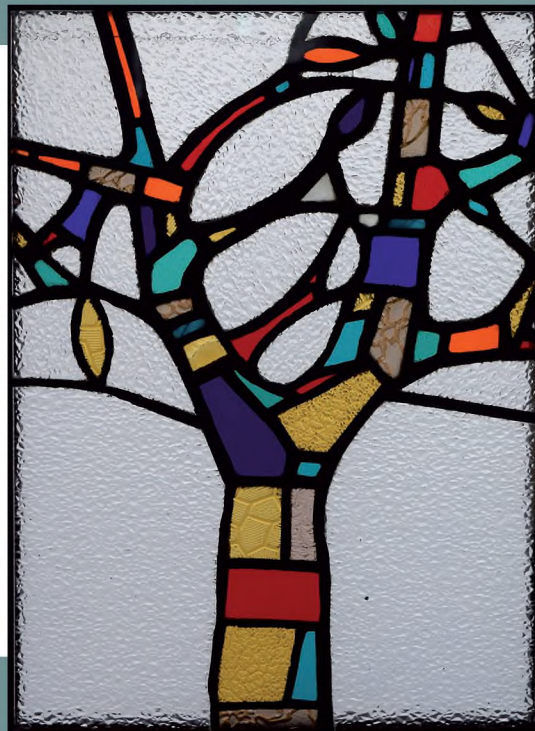




# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ



ИЖЕВСК 2020

Министерство науки и высшего образования РФ  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
Институт искусств и дизайна  
Кафедра изобразительного искусства и художественной культуры

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ  
ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ**

Ижевск

2020

УДК 7.03(075.8)  
ББК 85.03(0)р30  
М 545

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: доктор искусствоведения, доцент Е.И. Ковычева, зав.кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Института искусств и дизайна УдГУ.

Авторы-составители:

Липина Л.И., кандидат исторических наук, доцент;

Николаева Н.А., кандидат искусствоведения, доцент.

М545 Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ по истории искусства и культуры / авт.-сост. Л.И. Липина Н.А. Николаева. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. – 48 с.

Методические рекомендации содержат информацию по написанию и оформлению курсовой работы по истории искусства и культуры и предназначены студентам-бакалаврам направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» (изобразительное искусство и мировая художественная культура) и 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль изобразительное искусство) Института искусств и дизайна УдГУ.

Рекомендации также могут быть использованы студентами всех форм обучения и всех направлений подготовки ИИиД при написании письменных работ по истории искусства и художественной культуры (рефератов, контрольных и выпускных квалификационных работ).

УДК 7.03(075.8)  
ББК 85.03(0)р30

© Л.И. Липина, Н.А. Николаева, 2020  
© ФГБОУ «УдГУ», 2020

## Оглавление

Введение.....	4
1. Подготовительная стадия исследования.....	6
1.1. Выбор темы.....	6
1.2. Постановка цели и задач.....	7
1.3. Работа с источниками и литературой.....	9
2. Работа с текстом исследования.....	12
2.1. Композиция текста.....	12
2.2. Особенности письменной научной речи.....	15
2.3. Анализ художественных произведений.....	16
3. Правила оформления .....	22
3.1. Основные требования к оформлению курсовой работы.....	22
3.2. Оформление цитат и ссылок в тексте.....	23
3.3. Оформление списка литературы и источников.....	24
3.4. Оформление Приложения.....	26
4. Сроки и этапы выполнения курсовой работы.....	28
5. Критерии оценки.....	29
6. Список литературы.....	32
Приложения.....	33
Приложение 1. Виды искусствоведческих исследовательских работ.....	33
Историко-искусствоведческое исследование.....	33
Работа по теории искусства.....	38
Работа по художественной критике.....	39
Приложение 2. Образец официального письма в музей (архив).....	41
Приложение 3. Архивная выписка.....	42
Приложение 4. Пример краткого описания литературы.....	43
Приложение 5. Выписка из текста.....	44
Приложение 6. Образец титульного листа.....	46
Приложение 7. Образцы оформления оглавления курсовых работ.....	47

## Введение

Выполнение письменных работ, к которым относится и курсовая работа по истории искусства и культуры, – неотъемлемая часть образовательного процесса в вузе. Практика работы со студентами Института искусств и дизайна (далее ИИиД) показывает, что этот вид учебных заданий зачастую становится для них серьезной проблемой. Причинами являются профессиональная специфика прикладного рода занятий, общее снижение культуры письменной речи и отсутствие опыта научных исследований.

В соответствии с учебным планом курсовая работа по дисциплине «История мировой художественной культуры» выполняется студентами – бакалаврами 3 курса очной формы обучения направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» (изобразительное искусство и мировая художественная культура) и по дисциплине «История изобразительного искусства» - студентами 3 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль изобразительное искусство).

Курсовая работа представляет собой один из видов учебной и научно-исследовательской работы студента и представляет собой исследование, проводимое им самостоятельно под руководством преподавателя – научного руководителя по определенным темам дисциплин.

**Целью** выполнения курсовой работы является формирование навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач в области искусствоведения, формирование универсальных и профессиональных компетенций.

**Задачами** выполнения курсовой работы являются:

1) систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков, по учебным дисциплинам «История мировой художественной культуры» и «История изобразительного искусства», а также по другим культурологическим и искусствоведческим дисциплинам;

- 2) овладение методами научных исследований;
- 3) формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования по определенной теме;
- 4) овладение современными методами поиска, обработки и использования информации;
- 5) овладение основами речевой профессиональной культуры, умением представлять и защищать свою работу;
- 6) подготовка к написанию выпускной квалификационной работы (материалы курсовой работы могут входить в дипломную работу).

При выполнении курсовой работы обучающийся должен продемонстрировать способности:

- выдвигать научную (рабочую) гипотезу;
- собирать и обрабатывать информацию по теме;
- изучать и критически анализировать полученные материалы;
- систематизировать и обобщать имеющуюся информацию;
- самостоятельно решать поставленные творческие задачи;
- логически обосновывать и формулировать выводы.



## 1. Подготовительная стадия исследования

### 1.1. Выбор темы

Начальный этап курсовой работы связан с выбором темы. Она может отражать проблемы отечественного или мирового искусства любого исторического периода. У студента есть два варианта выбора темы – обратиться к списку, предложенному преподавателями кафедры, либо самостоятельно сформулировать перспективную тему, согласовав её с научным руководителем. Важным требованием при выборе темы является знакомство с материалом будущего исследования в оригинале. Это не исключает использование репродукций в качестве дополнительных источников, например, при сравнительном анализе, но предмет исследования необходимо знать в подлиннике. Выбор темы курсовой работы должен базироваться на личном интересе студента, его желании и возможностях. Впоследствии проделанное исследование может стать разделом выпускной квалификационной работы.

Тема курсовой работы должна заключать в себе объект и предмет исследования. Считаем необходимым объяснить используемые определения. **Объект** – это любое явление внешнего мира, отдельно взятый процесс действительности, изучаемые в рамках заданной темы. **Предмет** – это важные с практической или теоретической точки зрения аспекты, особенности, свойства объекта, анализируемые в соответствии с темой и спецификой отрасли науки (искусствоведения). Предмет уточняет, какая именно сторона объекта рассматривается в курсовой работе.

Например, в курсовой работе на тему «Реализм библейских сцен в творчестве Караваджо» объектом исследования является творчество Караваджо, а предметом исследования – реалистические методы, используемые Караваджо в изображении библейских сцен. В работе на тему «Образы крестьян в творчестве А. Пластова как отражение традиций русского портретного искусства» объектом работы является творчество А. Пластова, предметом – особенности портретов крестьян в его живописи.

При всём возможном тематическом разнообразии можно выделить три типа курсовых работ, которые отражают основные направления современного искусствознания: историко-искусствоведческое исследование, работа по теории искусства, работа по художественной критике. Особенности каждого типа работ и примерные темы рассмотрены в Приложении 1.

## 1.2. Постановка цели и задач

Формулируя тему курсовой работы, необходимо помнить, что в ней должна содержаться проблема. **Проблема** – это объективно возникающий в ходе познания вопрос, рассмотрение которого представляет существенный интерес. Решение проблемы является **целью** научного исследования. К примеру, в курсовой работе на тему «Особенности колорита живописных работ С.Н. Виноградова» целью будет изучение характерных особенностей цветовой гаммы полотен художника С.Н.Виноградова. Цель тесно соотносится с темой, как правило, полностью включая её. Другой пример. Цель курсовой работы на тему «Образ природы в живописи Вячеслава Михайлова» – анализ образа природы в живописном творчестве В. Михайлова.

После постановки цели работы указываются конкретные **задачи**, которые являются своеобразными «ступеньками» - этапами на пути достижения цели. Формулировать задачи желательно с использованием глаголов-действий: «изучить», «охарактеризовать», «сравнить», «проанализировать», «выявить», «исследовать», «сопоставить» и т.д. Решению каждой задачи посвящается одна глава.

Например, целью курсовой работы «Образ дочери в произведениях Н.И. Фешина» является выявление своеобразия образа дочери в портретах художника на разных этапах его творчества. В связи с этим были сформулированы следующие задачи:

1. Выявить особенности образа дочери в работах 1910-х годов.
2. Проанализировать портреты дочери 1920-х годов.
3. Изучить характерные черты портретов дочери 1930-х годов.



Ещё один пример. Целью курсовой работы на тему «Традиции русского шатрового зодчества в современной культовой архитектуре (на примере Казанско-Богородицкой церкви г. Ижевска)» является выявление актуальности традиций шатрового зодчества XVII столетия в современной церковной архитектуре. Для достижения этой цели студентом поставлены следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ политических, экономических, религиозных и эстетических воззрений русского общества XIX и рубежа XX-XXI веков.

2. Выявить традиции русского шатрового зодчества в архитектурных памятниках XIX столетия.

3. Определить причины обращения в современном церковном зодчестве к планировочным, объемно-пространственным и художественным принципам архитектуры XVII-XIX веков (на примере Казанско-Богородицкой церкви г. Ижевска).

Ясная формулировка цели, четкая постановка задач должны определить структуру будущей курсовой работы, а также позволить студенту сформулировать рабочую гипотезу исследования, а значит и выводы, которые должны быть ответами на поставленные задачи.

Для курсовой работы **новизна** темы является обязательным условием, это вклад студента в проблему изучаемого вопроса. Она достигается, к примеру, использованием новых материалов, новой, более современной трактовкой старых источников, либо исследованием малоизученной информации, уточнением (конкретизацией) известных данных. Исследование тогда обладает научной новизной, когда в нём либо поставлена проблема, которая до этого не поднималась в науке, либо исследуется объект, который до этого недостаточно был изучен, либо получено новое знание об объекте.

Тема курсовой работы должна иметь актуальный характер. **Актуальность** означает важность для настоящего времени. Однако она может быть связана не столько со злободневностью, сколько с малоизученностью, недостаточной

разработанностью темы, устарелостью оценок и необходимостью формирования нового взгляда на проблему, наличием нескольких противоречивых точек зрения на её решение, необходимостью восполнения недостающей информации или её общественной значимостью.

Таким образом, тема курсовой работы формулируется на основе объектно-предметной области с учётом актуальности, проблемности и новизны.

### **1.3. Работа с источниками и литературой**

Обращаясь к какой-либо теме, необходимо в достаточной степени познакомиться с материалом для того, чтобы ориентироваться в предмете своего исследования и сформулировать рабочую гипотезу.

На стадии формулирования темы следует провести первичный, преимущественно количественный, анализ источников и литературы, чтобы убедиться, что информационная база обширна и достаточна для выполнения исследования.

**Источники.** По отношению к предмету исследования курсовой работы источники делятся на прямые и косвенные. Если выбранная тема направлена на изучение творчества отдельного мастера, группы или определенного периода, прямыми источниками являются сами произведения. В случае изучения вопросов истории художественного образования или истории критики, прямыми источниками будут также документы, эпистолярное наследие, журнальные и газетные статьи, архивные материалы и т.д. Труды, посвященные решению обозначенной проблемы, освещающие те разделы истории или теории искусства, которые были избраны для исследования, будут являться косвенными источниками. Их значение особенно велико для верного понимания исторической обстановки и условий, в которых жил и работал художник.

**Литература.** Поиск, ознакомление и анализ литературы по теме курсовой работы является важной частью научного исследования. Изученные фундаментальные, монографические или периодические издания помогут студентам овладеть умением профессионально ставить вопросы и рассматривать

их в своём исследовании, целенаправленно анализировать произведения искусства. От автора курсовой работы требуется не только ознакомление с наличием и содержанием книг и статей по интересующему его вопросу, но и умение выделить в них главное, сопоставить точки зрения разных авторов, дать им оценку.

Анализ литературы позволит сделать выводы о связи того или иного явления искусства со всей современной ему жизнью и художественной культурой, составить представление об оценке его современниками или потомками.

Поиск литературы необходимо начинать с той, которая была рекомендована преподавателем на лекциях, содержится в учебниках и учебно-методических пособиях по истории искусства и художественной культуры. К работе можно привлечь справочные издания: словари, энциклопедии и профильные периодические издания. Существенную помощь может оказать научный руководитель, порекомендовав нужные монографии, статьи и интернет сайты. В поисках литературы в библиотеках необходимо просмотреть алфавитный каталог и алфавитно-предметный указатель на все ключевые слова, связанные с темой исследования.

На этом этапе работы над курсовым исследованием необходимо составить предварительный список (банк данных), содержащий основную информацию о литературе и сайтах по выбранной теме. В дальнейшем он будет пополняться, т.к. каждое издание, как правило, содержит библиографический список или систему сносок на труды предшественников.

Работа в библиотеках, архивах, музеях, которая предстоит студенту, имеет ряд правил. Остановимся лишь на некоторых практических советах. Прежде чем пойти в архив или музей, необходимо оформить официальное письмо (Приложение 2). Оно выполняется на фирменном бланке УдГУ на имя руководителя архива или музея с точным названием учреждения. Документ должен иметь две подписи: директора института и ректора (либо проректора по учебной и воспитательной работе или проректора по научной работе и программам стратегического развития). Работая с архивными документами,

следует четко записывать номера фонда, описи, дела и листа, в музее – инвентарные номера (Приложение 3).

Изучая литературу в библиотеке, необходимо делать краткое описание каждой прочитанной книги или статьи и делать выписки всего, что имеет отношение к теме исследования: определение понятий, анализ произведений, интересные мысли и т.д. (Приложение 4). Все выписки должны быть оснащены сноской, в которой не только точно и полностью указаны все данные об издании, но и страница (Приложение 5). Это позволит избежать ненужной траты времени на поиск потерянного «адреса» важной цитаты.

Собранный материал желательно систематизировать по соответствующим вопросам исследования, это в дальнейшем значительно облегчит работу.



## 2. Работа с текстом исследования

После того как доступные, имеющиеся в наличии источники прочитаны, законспектированы, собран весь необходимый материал, следует приступить к написанию самой работы, опираясь на составленный план. План работы основывается на сформулированных ранее задачах, их логической последовательности. От того, насколько продуманно и четко сформулированы основные проблемы данного исследования в плане, зависит качество курсовой работы.

### 2.1. Композиция текста

Курсовая работа имеет структуру, характерную для всех письменных работ, выполняемых в вузе. Она включает:

- 1) Титульный лист (примеры его оформления приведены в Приложении 6);
- 2) Оглавление (Приложение 7);
- 3) Введение;
- 4) Основную часть (главы и параграфы);
- 5) Заключение;
- 6) Список источников и литературы;
- 7) Примечание (если это необходимо);
- 8) Приложение (или несколько приложений).

**Оглавление** представляет собой составленный в последовательном порядке список всех заголовков глав и параграфов работы с указанием страниц, на которых они начинаются.

**Введение** должно содержать: обоснование выбранной темы, её актуальность и новизну; объект и предмет исследования; временные и пространственные границы; цель и задачи; методику исследования; характеристику основных источников и литературы по теме (об этом см. в разделах 1.1, 1.2).

Одним из важных разделов Введения является обзор литературы по исследуемой теме. Конечно, он не должен представлять собой монотонное

перечисление изданий, все источники должны быть сгруппированы, классифицированы. Обычно группировка идет по темам изданий, например, сначала рассматривается освещение выбранной темы в общих трудах по искусству, затем анализируются книги, специально посвященные данной теме, монографии, после этого журнальные и газетные статьи. Если вопрос дискуссионный и существуют разные точки зрения на решение проблемы, то литература группируется по сходству высказанных взглядов. Если исследование проблемы прошло явную эволюцию (например, оценка русской архитектуры периода эклектики), выделяются основные этапы этой эволюции, а труды разных авторов анализируются в соответствии с тем этапом существования проблемы, к которому они принадлежат (даже если в этом случае приходится идти на некоторое нарушение хронологического принципа).

Необходимо сделать краткие характеристики книг, текст которых, так или иначе, используется в курсовой работе. Некоторые источники и авторы могут быть только упомянуты в контексте изучения проблемы. Обзор литературы особенно ясно выявляет самостоятельность исследования студента, подчеркивает, что нового, по сравнению с предшественниками, ему удалось найти, уточнить, переоценить и понять по-своему.

Во Введении так же желательно обозначить временные и пространственные границы исследуемого явления, можно кратко раскрыть и обосновать структуру работы и объяснить логику последовательности составляющих её разделов.

Самостоятельно и грамотно написанное Введение демонстрирует осознанный и вдумчивый подход к проблеме и положительно влияет на восприятие курсовой работы в целом.

За Введением следует **Основная часть**. Она представляет собой главную часть работы, в которой анализируется изучаемое явление или проблема. Как правило, основная часть имеет несколько глав. Обычно количество глав определяется количеством задач, которые сформулированы студентом во Введении. Главы могут быть разделены на параграфы. Желательно, чтобы все

главы были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему.

Содержание глав курсовой работы должно соответствовать её теме. Каждая глава должна начинаться с постановки вопроса, сформулированного в задаче, и заканчиваться конкретным выводом – ответом на этот вопрос.

Ссылки в тексте на цитируемую литературу и приведённые в Приложении иллюстрации обязательны. Подробно об этом будет сказано в разделе 3 данного пособия.

Поскольку выполнение курсовой работы направлено на формирование исследовательских навыков, в ней должна просматриваться определённая авторская позиция. Текст основной части работы должен быть осмысленным, обобщённым, изложенным своими словами.

Очень важной частью работы является **Заключение**. В нём студент самостоятельно на основании изученного и проанализированного материала должен кратко и четко сформулировать выводы. Иными словами, если во Введении были поставлены основные задачи исследования, то в Заключении должны коротко прозвучать ответы на вопросы, сформулированные в этих задачах.

Выводы должны быть логическим завершением данного исследования, они не могут быть взяты из другого источника, даже при всей их правильности. В Заключении не должны использоваться цитаты. В случае, если каждая глава курсовой работы имела свои выводы, в Заключении не рекомендуется их повторять дословно. Необходимо сформулировать их вновь в предельно сжатом виде. Так же в Заключении можно указать возникшие в результате работы трудности и перспективные направления дальнейшего исследования.

После Заключения необходимо представить **Список источников и литературы**. Обязательному включению в этот список подлежат все источники информации, на которые автор ссылается в тексте. Источники – это материалы, которые используются в исследовании. Литература может быть научной, научно-популярной, художественной, периодической, справочной и т.п. Правила

оформления списка источников и литературы содержатся в разделе 3.3.

Иногда материал, относящийся к теме, представляет собой слишком большой объем, включающий некоторые пояснения к тексту, расширенное изложение тех или иных положений, краткую биографическую справку. В этом случае его использование может нарушить пропорциональное соотношение глав или логику изложения. В этой ситуации данный материал можно вынести в **Примечания** в конце работы, отметив ссылку в основном тексте маленькой цифрой наверху последнего слова.

**Приложение** курсовой работы обычно состоит из иллюстраций, которые призваны дополнять и пояснять изучаемую тему. Это могут быть репродукции исследуемых произведений искусства, рисунки, архитектурные чертежи, схемы, таблицы, фотографии и т.д. Их состав определяется студентом совместно с научным руководителем и в каждом отдельном случае зависит от содержания работы. Число и характер иллюстраций должны быть такими, чтобы они могли наилучшим образом дополнять текст, подтверждать основные положения и выводы, способствовать наиболее полному раскрытию темы.

У каждой иллюстрации должен быть порядковый номер и атрибуция (т.е. установлен автор, время создания, местонахождение художественного произведения, его название, материал и размеры). Часть иллюстраций может располагаться внутри текста, а часть – в конце работы. При сравнительном анализе произведений репродукции должны быть расположены таким образом, чтобы их можно было рассматривать вместе. Связь основного текста с приложением осуществляется через ссылки (см. раздел 3.4).

## **2.2. Особенности письменной научной речи**

Изложение материала в главах должно быть логичным, последовательным, ясным и грамотным. Для письменной научной речи наиболее предпочтительно изложение от третьего лица в единственном числе. Это объясняется тем, что главным здесь является не субъект, а объект исследования. В целях подачи объективной информации, в тексте можно использовать вводные словосочетания:



«по данным», «по мнению», «в результате исследования такого-то», «характеризуя данный период, можно сделать вывод, что...», «изучение этой проблемы позволяет утверждать, что...» и т.п.

### **2.3. Анализ художественных произведений**

Анализ (от греческого analysis – разделение, расчленение) понимается обычно как исследование отдельного произведения искусства. Искусствоведческий анализ стремится выяснить содержание и идею произведения, какими художественными средствами автор раскрывает это.

Анализ произведения, как правило, начинается с его описания. Художественное описание, которое наиболее распространено в искусствоведческой практике, представляет собой описание сюжета, пересказ изображенной ситуации, который часто сопровождается определенными замечаниями по поводу композиции, пространства, рисунка, колорита. Сам сюжет не является лишь «литературным добавлением» к структуре произведения. Сюжет – это конкретизация содержания. Он выявляет тему, к которой художник обращается, и, в конечном итоге, позволяет сформулировать идею произведения.

Содержание произведения искусства выражается определенной формой, которая воздействует на зрителя чувственно-эмоционально. В живописи – цветом, композицией, силуэтом, движением, фактурой; в графике – характером рисунка, движением линии, штрихом, пятном, контрастом и т.п. При анализе произведения важно помнить, что содержание и форма едины и взаимозависимы, при ведущей, доминирующей роли содержания (в классических произведениях искусства) форма не менее значима как способ существования и выражения содержания.

Система формального анализа произведений архитектуры, скульптуры и живописи, как известно, включает в себя такие параметры, как материал, формат, размер, пропорции, цвет, свет, ритмическая и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой и др. Все эти понятия отражают специфику «языка» каждого вида искусства.

В связи с абстрактным (нет аналогий в природе), образно-символическим характером **архитектуры**, которая говорит на языке чисел, знаков, соотношений масс, сил тяжести и имеет главной задачей организацию пространства, основными пунктами ее анализа должны быть:

- предназначение, функция сооружения;
- строительные материалы и конструкции, особенности их образного осмысления;
- особенности плана здания, порядок следования помещений, связь между ними (зальная, центрическая, анфиладная, коридорная, секционная, смешанная);
- общая организация пространства и масс (что доминирует и почему);
- количество объемов и порядок их расположения, выявление центра композиции;
- пропорции и масштаб здания (размеры архитектурных форм, особенности построения, связанные с отношениями частей здания между собой и их отношение к целому, соотнесенность здания с размером человека и окружающим пространством);
- ритм пространства и массы (различных пространственных ячеек, членений конструкции, декора и т.д.);
- силуэт здания;
- соотношения внешнего объема и интерьера;
- роль цвета и фактуры, света;
- определение стиля;
- взаимодействие с другими видами искусств (скульптурой, живописью, декоративным искусством).

Анализ архитектуры требует натурального изучения либо большого количества наглядного материала (планы, разрезы, ландшафтные съемки, фотографии фасадов с разных точек зрения, деталей, фотографии интерьеров и проч.).

При анализе **живописи** надо учитывать, что, с одной стороны, она, в основном, оперирует не абстракциями, а узнаваемыми образами реального мира, но, с другой стороны, живописное изображение – это иллюзорное (то есть не

менее абстрактное) изображение на двухмерной плоскости, некая интерпретация реальности.

Анализ живописного произведения предполагает следующие позиции:

- определение функции, назначения (монументально-декоративная, станковая или миниатюрная живопись);
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- размеры, формат (горизонтальный, вертикальный и др. варианты), рама (как объемный объект);
- техника и материалы живописи;
- интерпретация линии, силуэта, пластики объемов, светотени;
- выбор точки зрения, линии горизонта;
- организация правой и левой сторон картин, композиционного центра;
- ритмическая структура композиции;
- особенности колорита;
- характер мазка, проблемы фактуры живописной поверхности;
- определение стиля.

**Графика** еще более условна, чем живопись, в ней реальность передается, чаще всего, черно-белым рисунком (линейным, штриховым, контурным).

Анализируя произведение графики, необходимо отметить следующее:

- назначение графики: станковая, книжная, прикладная, плакат;
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- вид графики: оригинальная (т.е. выполненная в одном экземпляре) или печатная (т.е. имеющая тираж);
- особенности техники исполнения, графические материалы (в печатной графике необходимо указать, в какой технике печати выполнена работа - ксилография, офорт, литография, линогравюра и др.);
- использование выразительных средств графики (линия, пятно, штрих, силуэт, светотень, фон, то есть тон и цвет бумаги);
- взаимоотношения движения и статики.

Спецификой **скульптуры** является ее трехмерное, объемное существование в реальном пространстве, обозреваемое с разных точек (в отличие от живописи или графики с их иллюзорной передачей объема на двухмерной плоскости). Главной темой скульптуры является человек, это один из антропоморфных видов искусства. При анализе скульптурного произведения следует определить следующее:

- назначение скульптуры (монументальная – памятники, надгробия; монументально-декоративная, связанная с архитектурой; станковая; мелкая пластика, миниатюрная);

- вид скульптуры (круглая или рельеф, который в свою очередь может быть углубленным, барельефом, т.е. изображением, выступающим из плоскости стены менее чем на половину, горельефом, выступающим из фона более чем на половину, перспективным, в котором сочетаются все формы рельефа);

- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;

- размеры и соотношение с окружающим пространством, архитектурой и масштабом человека, наиболее выразительные точки зрения;

- материал (камень, дерево, бронза, глина и др.) и способ его обработки;

- соотношения масс, целого и частного, роль деталей;

- ритм линий и форм, характер силуэта;

- светотеневая моделировка формы (естественный, искусственный свет);

- цвет;

- проблема постамента (для круглой скульптуры);

- определение стиля;

- взаимодействие с другими видами искусств.

Предметы **декоративно-прикладного искусства**, так же как и произведения других видов искусства, обладают художественно-эстетическими свойствами. Кроме того, они призваны быть удобными и служить украшением быта человека. К ним относятся мебель, ковры, ткани, одежда, посуда, ювелирные изделия, уличные фонари и т.п. Особую роль в произведении декоративно-прикладного искусства играет материал и способы его обработки, различные техники

исполнения. Как и архитектор, мастер бытовой вещи решает форму предмета, учитывает назначение, целесообразность, стремясь в то же время и к художественной выразительности. Особое значение в производстве декоративно-прикладного искусства имеет декор – плоскостной, условный, стилизованный. Именно в рисунке декора может быть выявлен неповторимый, индивидуальный почерк мастера.

Эстетическая ценность предмета декоративно-прикладного искусства определяется:

- красотой форм;
- пластикой линий;
- выбором цвета;
- соотношениями пропорций;
- особенностями композиции и ритмики;
- характером декора;
- мастерством обработки материала;
- техникой изготовления;
- школой или стилем;
- назначением изделия.

Изучение того или иного произведения искусства должно быть нацелено на выявление его главных особенностей. Наиболее наглядно это можно выявить путем сравнения. Для этого важно определить для себя: что, с чем и каким образом должно быть сопоставлено.

Для более яркого и динамичного анализа произведений искусства можно использовать предложенные Г. Вёльфлиным пять основных оппозиционных пар понятий (т.е. противоположных, от лат. *oppositio* - противопоставление), основанных на особенности человека мыслить противоположностями. Утверждая что-либо, мы всегда мысленно отталкиваемся от противоположного: если, например, мы делаем вывод о глубине пространства картины, значит, мы имеем некое представление о композиции плоскостной.

Г. Вёльфлин выделил следующие бинарные оппозиции (одновременно рассматриваемые два противоположных понятия или качества):

- 1) линейность – живописность;
- 2) плоскостность – глубина;
- 3) замкнутая форма – открытая форма;
- 4) тектоническое начало – атектоническое;
- 5) безусловная ясность – неполная ясность.

Используя эти парные понятия, можно строить динамический, сравнительный анализ любого произведения искусства и художественного стиля эпохи. Эти категории взаимообусловлены. Так, линейность с неизбежностью предполагает плоскостность в трактовке пространства, а тектоническая форма всегда замкнута и состоит из совокупности относительно самостоятельных элементов.

Примером такого видения является искусство Древней Греции, Ренессанса, классицизма, ампира. Противоположные тенденции, а именно живописность, глубина пространства, открытость формы, которая ведет к нарушению ясности тектонических отношений, характерны для эпох эллинизма, маньеризма, барокко, рококо, романтизма.



### **3. Правила оформления курсовой работы по истории искусства и культуры**

#### **3.1. Основные требования к оформлению текста**

Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 12 (кегель 14), межстрочный интервал - 1,3. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 1,25. Ориентация книжная. Выравнивание текста - по ширине.

Примерный объем курсовой работы без приложений 20 – 30 страниц.

Титульный лист должен нести следующую информацию:

- Министерство науки и высшего образования РФ, наименование образовательного учреждения: ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», наименование института, кафедры;
- обозначение характера работы (т.е. курсовая работа);
- наименование дисциплины, в рамках которой выполнена курсовая работа;
- наименование темы курсовой работы;
- фамилию, имя, отчество студента;
- номер учебной группы;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание и должность научного руководителя;
- оценку с подписью научного руководителя;
- название города, в котором находится учебное заведение (Ижевск);
- год написания работы.

Пример оформления титульного листа представлен в Приложении 8.

Страницы должны быть пронумерованы. Первым считается титульный лист, но нумерация на нём не ставится. Первой, с цифрой 2, нумеруется вторая страница. Номера страниц указываются в середине нижней части листа.

Заголовки и подзаголовки глав и параграфов пишутся по центру и выделяются шрифтом. Слова "Оглавление", "Введение", "Заключение", "Приложение" должны

начинаться с прописной буквы. Эти заголовки не нумеруются, точка в конце не ставится.

Перенос слов не допускается. Каждую главу желательно начинать с новой страницы. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, которые разделены точкой. В конце номера параграфа должна быть точка, например, 2.1. (т.е. первый параграф второй главы).

### **3.2. Оформление цитат и ссылок в тексте**

В письменных работах по истории искусства и культуры, могут быть использованы **цитаты** – выписки из чужого текста. Их используют, если:

а) требуется документальное или авторитетное подтверждение какого-то высказывания автора курсовой работы;

б) необходима особая точность в изложении противоречивых мнений;

в) мысль высказана четко, ясно, глубоко, емко, так, что «лучше не скажешь».

Цитаты не должны быть объемными, не должны подменять текст исследования. Цитаты, приведенные полностью или фрагментарно (в последнем случае следует употреблять многоточие), всегда выделяются кавычками. Цитата может быть дана в авторском пересказе, в этой ситуации кавычки не используют. Но в любом случае необходимо указывать ссылки на источники.

По месту расположения ссылки бывают: внутритекстовые (являются частью основного текста), подстрочные (вынесенные вниз страницы), затекстовые (вынесенные за текст исследования). В курсовой работе предпочтительнее использовать последний вид ссылок.

Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических записей, помещенных после Заключения в Списке источников и литературы. Связь его с текстом осуществляется по номерам записей в списке. Такие номера в тексте работы заключаются в квадратные скобки, через запятую указываются страницы, где расположена цитата. Цифры в них указывают, под каким номером следует в



библиографическом списке искать нужную статью, монографию и т.п. Например, в курсовой работе, посвященной современной храмовой архитектуре, студент пишет: «К началу XIX столетия сформировался новый архитектурный стиль – русская готика. Е.И. Кириченко отмечает, что «готикой именуется в это время в России любая этническая разновидность европейского средневекового зодчества, в том числе и русского» [3, с.78].

### 3.3. Оформление списка источников и литературы

**Список** следует за Заключением. Он представляет собой совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы литературном источнике: монографии, статье, интернет-ресурсе и т.п.

Литературу следует располагать по алфавиту, по первой букве фамилии автора. Если автором является большой коллектив или издание является сборником статей, то его располагают в общем списке по первой букве названия. Издания на иностранном языке также размещают в алфавитном порядке после источников на русском языке.

Ссылки составляют по ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД).

Библиографическое описание выполняется по следующему принципу:

**Заголовок (Ф.И.О. автора). Основное заглавие:** сведения, относящиеся к заглавию (*учебники, учебные пособия, справочники и др.*), **сведения об ответственности** (*авторы, составители, редакторы и др.*). – **Сведения о переиздании** (*2-е изд, прераб. и доп.*). – **Место издания (город): Издательство, год издания.** – **Объем** (*кол-во страниц*).

Примеры библиографического описания:

#### **Книги под фамилией автора (авторов)**

*Описание начинается с фамилии автора, если авторов не более трех.*

Соловьев, Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века: Учебник / Н.К. Соловьев. – 3-е изд., испр. – Москва: В. Шевчук, 2007. – 384 с.

Лисовский, В.Г. Николай Васильев. От модерна к модернизму/В.Г. Лисовский, Р.М. Гашо; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства. – Санкт-Петербург: Коло, 2011. – 464 с.

*Описание начинается с заглавия книги, если она написана четырьмя и более авторами. Имена всех авторов приводятся за косой чертой. При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]».*

История русской архитектуры: Учебник для вузов / В.И. Пилявский, Т.А. Славина, А.А. Тиц [и др.]; под ред. Ю.С. Ушакова – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Стройиздат, 1994. – 600 с.

### **Сборники**

Инновации в образовательном процессе: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 155-летию со дня рождения А. Н. Крылова. Вып. 16 / Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического университета — Чебоксары: Политех, 2018. — 215 с.

### **Статьи**

Волков, А. А. Urban Health: новый уровень развития «умного города» / А. А. Волков // Промышленное и гражданское строительство. – 2019. – № 9. – С. 6–11.

Руссо, Ж.-Ж. Рассуждение о науках и искусствах, получившее премию Дижонской академии в 1750 году, на тему, предложенную этой же академией: Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов / Ж.-Ж. Руссо // Историко-педагогический журнал. – 2012. – №2. С.54–79. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rassuzhdenie-o-naukah-i-iskusstvah-poluchivshee-premiyu-dizhonskoj-akademii-v-1750-godu-na-temu-predlozhennuyu-etoj-zhe-akademii> (дата обращения: 14.01.2020).

### **Ресурсы Интернет**

История России, всемирная история: сайт. – URL: <http://www.istorya.ru> (дата обращения: 15.10.2019).

Список литературы для курсовой работы должен состоять из не менее 20 источников.

### 3.4. Оформление Приложения

Как было отмечено выше, Приложение курсовой работы состоит из репродукций, которые должны быть атрибутированы, т.е. снабжены подрисуночными подписями. Допустимое количество иллюстраций на листе – не более двух.

Связь основного текста с иллюстрациями в Приложении осуществляется через ссылки в тексте основной части, заключённые в круглые скобки, например: (рис.1) или (ил.1), либо в виде оборота типа: «...как это видно на рис.1» и т.п.

В атрибуции необходимо указать инициалы (на первом месте) и фамилию автора, название произведения (без кавычек), материал, размеры, дату создания, местонахождение.

Например:

Рис. 1. Б.М. Кустодиев. Купчихи. Темпера. 150 x 120. 1912. Музей русского искусства. Киев.

Рис. 2. М.М. Антакольский. Нестор-летописец. Мрамор. 1890. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург.

Рис. 3. Л. Бакст. Портрет В.П. Протейкинского. Литография. 29,5 x 20. 1899. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург.

Атрибутируя архитектурный памятник, вначале ставят имя автора, название памятника, затем место нахождения, а потом дату, например:

Рис. 4. К. Тон. Храм Христа Спасителя в Москве. 1832-1880.

Рис. 5. В.А. Щуко. Доходный дом К.В. Маркова на Каменноостровском проспекте в Петербурге. 1910-1911.

Приложений может быть несколько, в зависимости от материала, который в них содержится. Например, исследование дополнено не только репродукциями произведений искусства, но письмами и документами, таблицами и диаграммами и т.п.



#### **4. Сроки и этапы выполнения курсовой работы**

Курсовая работа по дисциплине «История мировой художественной культуры» выполняется на 3 курсе (в 6 семестре). В начале учебного семестра (в сентябре) на открытом заседании кафедры, на которое приглашаются студенты, обсуждаются и утверждаются темы курсовых работ.

Для этого студент должен предоставить информацию о теме, цели и задачах будущего курсового исследования, выявив его актуальность и новизну, а также составить предварительный список литературы по теме.

На этом же заседании кафедры назначаются научные руководители курсовых работ, согласно специфике выбранной студентами тематики.

Каждый руководитель формирует график работы со студентом, назначает консультационные и отчетные дни. Согласно этому графику, выстраивается индивидуальная работа преподавателя со студентом. За одну неделю до зачетной недели студент отчитывается перед руководителем о проделанной работе, предоставив окончательный вариант курсовой работы. Она должна отвечать всем требованиям, изложенным в данном методическом пособии.

Аттестация по курсовым работам является элементом промежуточной аттестации обучающихся и осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденным приказом ректора от 29.12.2017 г. №1516/01-01-04.

Аттестация по курсовым работам производится в виде ее защиты перед комиссией в составе не менее 3-х преподавателей, в том числе научного руководителя работы. В отсутствии научного руководителя защита может быть проведена при условии представления им письменного отзыва на курсовую работу. Аттестация всех курсовых работ должна быть проведена до начала экзаменационной сессии, в зачетную неделю.

Решение об оценке курсовой работы принимается членами комиссии по результатам анализа предъявленной курсовой работы, доклада студента и его

ответов на вопросы. Оценка по курсовой работе вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.



## 5. Критерии оценки

Критериями оценки курсовой работы являются:

- актуальность и степень разработанности темы;
- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;
- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;
- уровень овладения методикой исследования;
- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов;
- научный стиль изложения;
- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сроков ее

исполнения.

Кроме того, оцениваются:

- способность кратко и наглядно излагать результаты работы;
- умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи,

использование при выступлении специальных терминов;

- качество презентации;
- умение отвечать на все заданные вопросы.

Курсовая работа может быть оценена на **«отлично»**, если она выполнена в срок, в полном объеме и на высоком уровне. Во введении работы приводится обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта её актуальность, новизна, чётко определены и грамотно поставлены цель и задачи, проанализированы источники и литература по теме исследования. В основной части вся необходимая информация проанализирована, логически структурирована. Присутствуют выводы и грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение выражено чётко. Приложение содержит достаточное количество иллюстраций и других необходимых материалов. Курсовая работа написана в стиле академического письма (использован научный стиль изложения материала), грамотно используется искусствоведческая терминология. Оформление работы соответствует требованиям ГОСТ, библиография и приложения оформлены на

отличном уровне. Объём работы заключается в пределах от 20 до 30 страниц. Доклад и презентация подготовлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв научного руководителя положительный.

Курсовая работа может быть оценена на **«хорошо»**, если студент выполнил работу, но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Во введении содержится некоторая нечёткость формулировок, в основной части работы не всегда проводится критический анализ, отсутствует авторское отношение к изученному материалу, наблюдаются незначительные ошибки в стиле. Допущены некоторые неточности в оформлении библиографии, приложений. Тема работы раскрыта, но выводы носят поверхностный характер. Отзыв руководителя положительный.

Курсовая работа может быть оценена на **«удовлетворительно»**, если студент не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками. Во введении содержится лишь попытка обоснования выбора темы, не раскрыта актуальность и новизна, отсутствуют чёткие формулировки цели и задач. Основное содержание чаще всего содержит пересказ чужих мыслей, нарушена логика изложения, хотя автор попытался сформулировать выводы. Не выдержан стиль требуемого академического письма, часто неверно употребляются научные термины, ссылки оформлены неграмотно. Отзыв руководителя с замечаниями.

Оценка **«неудовлетворительно»** за курсовую работу ставится в том случае, если студент не выполнил работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований. Во введении не содержится обоснования и актуальности темы, не обозначены цели и задачи. Скупое основное содержание указывает на недостаточное число прочитанной литературы, отсутствие её анализа. Внутренняя логика всего изложения работы слабая. Нет обобщений, четких выводов. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В работе наблюдается отсутствие ссылок, не выдержан стиль, неадекватное использование терминологии. По оформлению наблюдается ряд недочётов: не соблюдены

основные требования ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много ошибок. Объем всей работы содержит менее 20 страниц.





## 6. Список литературы

1. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г Вёльфлин. – Москва: В. Шевчук, 2009. – 344 с. – URL: [https://www.studmed.ru/velflin-g-osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-problema-evolyucii-stilya-v-novom-iskusstve\\_00535f8dee6.html](https://www.studmed.ru/velflin-g-osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-problema-evolyucii-stilya-v-novom-iskusstve_00535f8dee6.html) (дата обращения: 01.02.2019).
2. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 128 с.
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200161674> (дата обращения: 15.12.2019).
4. Ильина, Т.В. Введение в искусствознание: Учеб. пособ. для студентов вузов / Т.В. Ильина. – Москва: ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель», 2003. – 206 с.
5. Искусство / Журнал Издательского дома «Первое сентября»: сайт. – URL: <http://art.1september.ru/index.php> (дата обращения: 10.12.2019).
6. Методические рекомендации по выполнению и оцениванию курсовых работ (проектов) студентов, обучающихся по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) в Удмуртском государственном университете. – URL: <http://umd.udsu.ru/Norm/index.htm> (дата обращения: 10.12.2019)

#### Виды искусствоведческих исследовательских работ

**1. Историко-искусствоведческое исследование** может быть посвящено истории создания одного произведения (этапного в творчестве художника и значительного в истории искусства), изучению творчества одного художника или объединения на каком-либо этапе их деятельности, рассмотрению и анализу программных работ художников, раскрывающих проблемы современной жизни, характеризующих стилистические особенности развития искусства и т.д.

Историко-искусствоведческое исследование предполагает по возможности полный сбор материала по теме, который позволит решить задачи, поставленные в курсовой работе. Например, по истории создания произведения искусства важно не только найти материалы, отражающие подготовительный этап работы художника над воплощением замысла (наброски, эскизы, этюды и т.д.), но и постараться понять, как художник шел к этому замыслу, а значит необходимо обратиться к письмам художника, к его дневниковым записям, к воспоминаниям современников и т.д. Кроме этого, важно установить место и значение произведения в современной ему художественной жизни. Поэтому необходимо изучить специфику исторической ситуации, в которой создавалось произведение, используя при этом не только современные источники информации о том времени, но и публикации, статьи в периодической печати тех лет.

Таким образом, избрав историко-искусствоведческую тему, студент должен исследовать то или иное явление искусства не обособлено, а, во-первых, выяснить по возможности весь процесс его возникновения и, во-вторых, изучить весь комплекс условий (историко-политических, социальных, художественных и др.), которые повлияли на содержательно-формальную сущность произведения.

Историко-искусствоведческое исследование предусматривает такую постановку вопроса, при которой для достаточно полного и верного ответа

студентом должны быть изучены, сопоставлены и объединены по тем или иным признакам произведения искусства разных видов, жанров, времени. Студенту необходимо уметь связывать конкретные наблюдения с более общими проблемами.

Так, например, работая над темой «Трансформация художественного языка в произведениях Казимира Малевича на крестьянскую тему», следует выяснить специфику существования русского искусства в начале XX века, проанализировать биографические сведения о художнике, чтобы составить представление о той среде, в которой он рос и формировался, определить, как менялся художественный язык его произведений, почему Малевич после абстрактных экспериментов возвращается к фигуративной живописи, обращаясь к крестьянской тематике.

Выбрав тему «Образ Петра I в творчестве М. Антакольского», необходимо проанализировать работы его предшественников, выполнивших скульптурные портреты Петра I (например, Б.-К. Растрелли, Э.М. Фальконе), попытаться сформулировать специфику требований, которые предъявляются к скульптурным памятникам.

Темой курсовой работы может стать исследование исторической архитектуры региона, ее типологического и стилистического своеобразия. В этом случае нехватка опубликованного материала должна быть компенсирована работой с архивными документами, с периодикой тех лет (газетами и журналами), с материалами фондов музеев.

Предлагаемые направления историко-искусствоведческих исследований:

### **1.1. Изучение важных творческих проблем на материале искусства разного времени или творчества разных художников**

*Примерные темы:*

1. Проблема синтеза искусств в архитектуре классицизма и модерна.
2. Роль цвета в древнерусском зодчестве и архитектуре русского классицизма.
3. Человек и новая картина мира в произведениях западноевропейского искусства XVII века.

4. Мифологические и библейские сюжеты как отражение трагедий и драм современного человека в произведениях Рембрандта.
5. Рок и судьба в жизни героев Рембрандта и Шекспира.
6. Роль художественной детали в скульптурных произведениях Лоренцо Бернини.
7. Идеалы эпохи Наполеона и их отражение в творчестве Людвиг ван Бетховена.
8. Литературные реминисценции в творчестве Э. Делакруа.
9. Художественная роль пейзажа в произведениях В. Л. Боровиковского.
10. «Человек и среда» в творчестве А.Г. Венецианова и П.А. Федотова.
11. Библейские сюжеты в творчестве П. Филонова.
12. История России и её отражение в творческой судьбе М. И. Глинки.
13. Идея синтеза искусств в произведениях А. Гауди.
14. Детская книжная иллюстрация в творчестве отечественных художников начала XX века.
15. Разнообразие современной живописи Удмуртии на примере творчества Ольги Чунаевой и Сергея Орлова.
16. Современная скульптура Ижевска.
17. Развитие стрит-арта в Ижевске.
18. История монументально-декоративной живописи Удмуртии второй половины XX – начала XXI века.
19. Колорит в живописи Вячеслава Михайлова.

## **1.2. Изучение творчества одного мастера или творческого объединения**

Исходя из конкретно выбранного объекта исследования, тема может быть ограничена одним периодом, жанром, видом искусства, в котором работали или работают художники. Если студент изучает эволюцию творчества художника или группы, то необходимо провести сравнительный анализ этапных произведений разных периодов творчества. Если привлекает многогранность творческих интересов художников, то необходимо рассмотреть и сравнить произведения, созданные в разных видах и жанрах искусства.

### ***Примерные темы:***

1. Монументальная живопись Феофана Грека в Новгороде.
2. Архитектурное наследие Ф.Б. Растрелли.
3. Особенности портретов творческой интеллигенции В.А. Серова.
4. Крестьянский жанр в творчестве Ф. Малявина.

5. Образ современника в живописи А. Дейнеки.
6. Творческие принципы художников «Голубой розы».
7. Особенности теоретических воззрений и художественной практики творческих объединений советских художников 20-х годов XX века.
8. Индустриальная (или спортивная) тема в творчестве художников ОСТА.
9. Творчество Й. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена - музыкальная биография эпохи Просвещения.
10. Декларации и их осуществление в творчестве художников объединения «Лодка».
11. Этническое своеобразие творчества художника Менсадыка Гарипова.
12. Книжная иллюстрация в творчестве В.П. Любарца.
13. Пейзаж в творчестве художника В.П. Елькина.
14. Витражное и мозаичное искусство в творчестве художника С.С. Медведева.
15. Творческий путь художника-графика Александра Кокорина.

### **1.3. Эволюция образного решения одной темы в искусстве разного времени**

#### ***Примерные темы:***

1. Отечественная война 1812-1814 гг. в русском и советском искусстве.
2. Образ современника в произведениях художников разных периодов (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
3. Образы детей в творчестве художников (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
5. Петербург в русской графике начала и середины XVIII века.
8. Анималистическая тема в творчестве художников (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
9. Традиции и новации в композиционном решении иконы (на примере сюжета «Троицы», «Благовещение», «Рождество Христово» и т.д. – по выбору студента).
10. Эволюция темы Демона в творчестве М. А. Врубеля.
11. Эволюция античной тематики в творчестве Ж. Л. Давида.

### **1.4. Вопросы стилеобразования**

#### ***Примерные темы:***

1. Художественные особенности греческой мелкой пластики эпохи эллинизма.
2. Влияние стиля барокко на русское искусство XVII века.

3. Традиции Возрождения в изобразительном искусстве барокко.
4. Творчество Н. Пуссена и традиции театра классицизма.
5. Сравнение «нарышкинского барокко» и елизаветинского монументального стиля XVIII века.
6. Традиции романтизма и символизма в творчестве М. А. Врубеля.
7. Поиски новых абсолютных идеалов в искусстве романтизма.
8. Модерн как стиль архитектуры и декоративно-прикладного искусства конца XIX – начала XX века.
9. «Суровый стиль» как течение в советской живописи 60-х годов XX века.
10. Черты архитектуры классицизма в провинциальных городах России (по выбору).
11. Влияние готики и барокко на творчество А. Гауди.

### **1.5. Изучение истории создания и анализ одного произведения или ансамбля**

Объектом исследования могут быть произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства местных художников и мастеров. Курсовая работа наряду с историческими сведениями о создателях памятника, ходе работы над ним и основных её этапах должна содержать художественный анализ не только окончательного его решения, но и первоначального и всех последующих эскизов, и проектов.

#### ***Примерные темы:***

1. Проект Кремлевского дворца В.И. Баженова.
2. Версаль и Петергоф: опыт сравнительной характеристики.
3. История создания первых русских фарфоровых изделий.
4. Архитектурный ансамбль Центральной площади города Ижевска.
5. Эволюция стиля в архитектуре клубных построек Ижевска.
6. История создания одного из мемориальных ансамблей Ижевска (других городов региона – на выбор).

### **1.6. Исследование о художниках-педагогах**

Данная тема предполагает, как изучение значения художественной школы в становлении и развитии отечественного и зарубежного искусства, так и выяснение взаимосвязи творческой и педагогической деятельности крупнейших

мастеров искусства, в том числе и преподавателей Института искусств и дизайна УдГУ. Изучение и оценка деятельности художника-педагога может основываться на выявлении значения его личности для искусства и художественной педагогики.

***Примерные темы:***

1. А.П. Лосенко как один из основателей русской художественной педагогики.
2. Педагогическая деятельность П.П. Чистякова.
3. М.Г. Земцов – архитектор и один из первых русских педагогов.
4. И.Э. Грабарь – художник, исследователь, педагог.
5. Преподаватель ИИиД (на выбор) – художник и педагог.

**2. Работа по теории искусства** предполагает осмысление эволюции мирового и отечественного искусства, решение проблем содержания и формы, жанровой специфики, времени и пространства, рассмотрение законов композиции, цвета и т.д. Подобные работы предполагают изучение литературы не только по истории, но и теории искусства, знакомство с современными концепциями и положениями, существующими в искусствознании.

Могут быть предложены следующие направления историко-теоретических исследований.

**2.1. Этапы эволюции теории искусства, теоретические взгляды некоторых исследователей искусства**

***Примерные темы:***

1. Греческая скульптура и ее оценка в трудах Винкельмана.
2. Проблема ордера в трудах по теории архитектуры, изданных в России в XVIII веке.
3. Русские художники второй половины XIX века об импрессионизме.
4. В. Стасов как художественный критик.
5. Работы В. Фаворского по теории композиции.
6. Эстетические взгляды Д. Дидро и их значение для развития искусства Франции XVIII века.
7. Эстетические установки «Мира искусства» и их выражение в творчестве ведущих мастеров.

**2.2. Проблемы художественного творчества**

***Примерные темы:***

1. Проблема жанра в творчестве голландских живописцев XVII века.

2. Проблема пространства в натюрмортах К. Петрова-Водкина.
3. Древнерусская традиция и ренессансное пространство Успенского собора Фьораванти.
4. Влияние романской культуры камня на владими́ро-суздальскую архитектурную школу.
5. Влияние теоретических трудов Ле Корбюзье на развитие архитектуры XX в.
6. Взаимопроникновение жанров в русском искусстве конца XIX – начала XX века.
7. Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета».

**3. Работа по художественной критике** обращается к исследованию современного или вновь собранного (во время экспедиций) материала, строится на примере одной из выставок или музейных коллекций с углубленным изучением отдельных аспектов и проблем.

Специфическая особенность этого вида курсовой работы заключается в том, что студент занимается рассмотрением и изучением современного материала, который еще не имеет устоявшейся, однозначной оценки, зачастую вызывая дискуссии и споры. Тем интереснее попробовать осмыслить и проанализировать новый материал, сопоставить свою точку зрения с мнением зрителей и специалистов.

Это может быть работа, посвященная критическому анализу одной из современных художественных выставок. Однако это должен быть не обзор и поверхностная эмоциональная оценка материала выставки, а углубленное изучение произведений искусства, рассмотрение актуальных проблем, связанных с представленными на выставке работами. В иллюстрации к такой курсовой работе должны входить наиболее характерные произведения, фрагменты экспозиции. Иногда можно использовать репродукции произведений, не представленных на этой выставке, но привлекаемых для сравнения и необходимых для подтверждения выводов исследования.

При анализе выставки ставятся вопросы, касающиеся её идеи, содержания, состава экспозиции, разделов, принципов отбора экспонатов. Должна быть дана



оценка решению самой экспозиции с позиции раскрытия главной идеи выставки. Необходимо выделить основные, наиболее значимые произведения.

***Примерные темы:***

1. Стилистическое и жанровое многообразие живописи художников Удмуртии (на примере конкретной выставки).
2. Скульптурный портрет на выставке молодых художников Удмуртии (на примере конкретной выставки).
3. Проблемы сохранения национальных традиций в современном народном творчестве (на примере выставок декоративно-прикладного искусства Удмуртии).
4. Отражение тенденций современного искусства в творчестве студентов Института искусств и дизайна УдГУ (на примере конкретных выставок).

Кроме этого, можно обратиться к изучению коллекций и фондов местных музеев. Например, составить научный каталог экспонатов Художественного музейно-образовательного центра Института искусств и дизайна, где хранятся дипломные работы студентов, имеются произведения профессиональных художников Москвы и Санкт-Петербурга, а также полевые материалы научных экспедиций (народный костюм, предметы быта и т.п.).

**Образец официального письма в музей (архив)**

(Выполняется на фирменном бланке УдГУ)

Директору Удмуртского  
Республиканского музея  
изобразительных искусств  
Ф.И.О.

Уважаемый И.О. !

Просим Вас допустить студента 3-го курса ИИиД УдГУ Иванова И.И. в фонды музея для сбора материала к курсовой работе по теме: «Национальные мотивы в современной живописи Удмуртии».

Ректор УдГУ  
Директор ИИиД

подпись (Ф.И.О.)  
подпись (Ф.И.О.)

### **Архивная выписка**

Из государственного предписания Комиссии о каменном строении:

«...если чего в натуре исполнить будет невозможно и потребуеть надобность сверх сего расположения что поправить, предоставить..., однакож не выходя из...сего плана».

РГИА, ф.1399, оп.1, д.336, л.1.

РГИА – Российский государственный исторический архив,

ф. – фонд, оп. – опись, д. – дело, л. – лист.

### Пример краткого описания литературы

Шуйский, В.К. Строгий классицизм / В.К. Шуйский. – Санкт-Петербург: ООО «Белое и черное», 1997. – 160 с.

В книге рассматривается период «строгого классицизма» на примерах памятников Санкт-Петербурга, начиная с памятников переходного периода. Подробный и четкий анализ городской архитектуры (с. 38–46, с. 84–99), а также пригородов. Выявляются характерные черты пригородных построек Д. Кваренги (с. 74–84) и дворцово-парковых ансамблей Ч. Камерона (с. 99–124).

Автор вступительной статьи – Б. Матвеев. Книга имеет хорошие современные и исторические фотографии, а также планы и проектные чертежи зданий.

Импрессионизм: письма художников, воспоминания Дюран-Рюэля, документы / Вступительная статья и общ. ред. А.Н. Изергиной; перевод с французского П.В. Мелковой. – Ленинград: Издательство «Искусство», 1969. – 388 с.

Книга содержит документы: письма, выдержки из критических рецензий выставок и статей, появившихся в художественных журналах и газетах времени первых выступлений импрессионистов, каталоги всех выставок. Изложение взглядов на искусство О. Ренуара в переписке с Дюран-Рюэлем (с. 95–96). Воспоминания Дюран-Рюэля (с. 251). О взаимоотношениях художников и торговцев (из писем К. Моне) (с. 128).

**Выписка из текста**

«Распад классицистической системы, с ее цельностью, известной унифицированностью, покоем и величием образов, был исторически предрешен» (с. 515).

История русской архитектуры: Учеб. для вузов / В.И. Пилявский, Т.А. Славина, А.А. Тиц [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: Стройиздат, 1994. – 600 с.

**Образец титульного листа**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Институт искусств и дизайна

Кафедра изобразительного искусства и художественной культуры

**КУРСОВАЯ РАБОТА**

по дисциплине «История мировой художественной культуры»/

«История изобразительного искусства»

**БЫТОВОЙ ЖАНР В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА**

Выполнил:  
студент ОБ – 44.03.05 – 31  
Иванов И.А.

Научный руководитель:  
кандидат искусствоведения,  
доцент кафедры ИИиХК  
Н.А. Николаева

Итоговая оценка по курсовой работе:

---

*оценка, подпись руководителя*

Ижевск 20\_\_г.

## Образцы оформления оглавления курсовых работ

### 1. Историко-искусствоведческое исследование

Тема: «Взаимовлияние традиционного и нового в архитектуре Петровского времени (на примере Петропавловского собора Санкт-Петербурга)»

#### Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Характеристика художественной жизни и искусства России начала XVIII века.....	6
Глава 2. Стилистические особенности архитектуры Петровской эпохи	11
Глава 3. Характерные черты планировочной и объемно-пространственной композиции Петропавловского собора Санкт-Петербурга.....	18
Заключение.....	23
Список литературы.....	26
Приложение.....	28

### 2. Работа по теории искусства

Тема: «Античная тема в творчестве Пабло Пикассо»

#### Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Отражение классических традиций в работах «энгровского» периода художника.....	6
Глава 2: Особенности иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия.....	13
Глава 3: Античные образы в работе «Герника».....	19
Заключение.....	25
Список литературы.....	27
Приложение.....	29

### 3. Работа по художественной критике

Тема: «Некоторые особенности развития современной скульптуры Ижевска»

#### Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Образы уральской и удмуртской мифологии в творчестве скульпторов.....	5
Глава 2. Характерные черты декоративной городской скульптуры.....	12
Глава 3. Отражение истории края в современных памятниках скульптуры.....	19
Заключение.....	25
Список литературы.....	27
Приложение.....	29



Учебно-методическое издание

Авторы-составители  
Лариса Ивановна Липина  
Надежда Анатольевна Николаева

Методические рекомендации по написанию и оформлению  
курсовых работ  
по истории искусства и культуры

В оформлении обложки использованы фото В. Ковычева

Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета заказчика

Подписано в печать 00.02.20. формат 60X84 1/16.  
Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,00. Уч.-изд.л. 0,0  
Тираж 10 экз. Заказ №

Издательский центр «Удмуртский университет»  
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп.4, каб. 207  
Тел./факс: +7(3412)500-295 E-mail: editorial@udsu.ru