

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
Филиал в г. Воткинске

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Методические указания для студентов специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Ижевск

2024

УДК 7(091)(075.8)
ББК 85.103(0)р30
И907

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске

Рецензент: Заслуженный работник культуры УР, преподаватель высшей категории МАУДО «Детская школа искусств №2» г. Воткинска УР **О.В. Шинкаренко**

Составитель: Горшкова О.И.

И907 История изобразительного искусства : метод. указ. для студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) : [Электрон. ресурс] / сост. О.И. Горшкова. – Ижевск : Удмуртский университет, 2024. – 85 с.

Данные методические указания разработаны для выполнения студентами самостоятельной работы с целью повышения эффективности изучения дисциплины «История изобразительного искусства».

Представленные методические указания разработаны на основе учебной рабочей программы дисциплины «История изобразительного искусства» и является составной частью учебного плана по подготовке студентов, обучающихся по направлению – 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очной формы обучения. Методические указания содержат подробные инструкции по выполнению заданий, входящих в перечень самостоятельной работы.

УДК 7(091)(075.8)
ББК 85.103(0)р30

© Горшкова О.И., сост., 2024
© Филиал ФГБОУ ВО «УдГУ»
в г. Воткинске, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине ОП.06. «История изобразительного искусства» предназначены для обучающихся по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Самостоятельная внеаудиторная работа по дисциплине ОП.06 «История изобразительного искусства» является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной подготовки студентов, обучающихся по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Использование данного вида работы способствует формированию у студентов профессионального мышления, предприимчивости, инициативности, ответственности, умения анализировать ситуацию и принимать оптимальные решения, прогнозировать результаты профессиональной деятельности.

Методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине ОП.06. История изобразительного искусства и соответствуют требованиям ФГОС СПО базового уровня по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Основными целями самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений, обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- развитие исследовательских умений.

При планировании самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов были использованы следующие основные виды заданий в зависимости от поставленной цели:

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; исследовательская работа; работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; изучение теоретического материала (ОК 1); подготовка сообщений (ОК 2-8); выполнение практических заданий (ОК 3-5).

Практическая работа в рамках внеаудиторной самостоятельной работы выполняется по методическим рекомендациям к выполнению практических работ.

Обучение направлено на то, чтобы научить обучающихся работать самостоятельно, так как именно самостоятельность даёт возможность успешно адаптироваться к работе, связанной с быстро меняющимися технологиями в профессиональной деятельности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- использовать знания в творческой и профессиональной работе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.

Перечень формируемых компетенций:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

Изучение дисциплины ОП.06. История изобразительного искусства предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов над материалами для индивидуального изучения; отработки и развития профессиональных навыков, навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение теоретического материала должно сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и дополнительной.

Самостоятельная работа студентов обеспечена необходимыми учебными и методическими материалами:

- основной и дополнительной литературой (список прилагается);
- демонстрационными материалами, представленными во время лекционных занятий.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Введение.

Изобразительное искусство. Функции. Виды.

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания. Содержание учебного материала:

Понятия «искусство», «изобразительное искусство», «произведение искусства». Художественный образ как основная категория искусства. Виды, роды и жанры искусства. Понятие «стиль» в искусстве. Жанры изобразительного искусства.

Лекция №1: Введение в дисциплину. Художественная культура в жизни человека. Искусство как один из способов познания мира.

Практическое занятие: не предусмотрено.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа:

– Изучение литературы по пройденной теме.

Раздел 2. Искусство Древнего мира.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества.

Содержание учебного материала:

Культура первобытного общества. История изучения первобытного искусства, его место в системе художественных ценностей современного общества. Основные гипотезы происхождения искусства. Искусство эпохи палеолит: основные этапы и памятники. Искусство эпохи неолита. Эволюция изобразительных форм. Тема «зверя» и «человека» в первобытном искусстве. Синкретический характер первобытной культуры. Мифологическая картина мира.

Лекция № 2: Каменный век. Периодизация. Развитие художественной культуры палеолита.

Лекция № 3: Развитие культурных особенностей и искусства эпохи мезолит, неолит.

Лекция № 4: Развитие искусства медного и бронзового веков.

Практическое занятие № 1: выполнение рисунков животных, согласно графическим особенностям наскальной живописи эпохи палеолит.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

– Выполнение эскизов к Практическому занятию № 1.

Тема 2.2. Искусство Древнего Египта.

Содержание учебного материала:

Мифологическая основа древнеегипетской культуры. Заупокойный культ, культ богов и фараонов. Разнообразие видов и жанров изобразительного искусства в Древнем Египте. Канон, его смысл и значение. Основные периоды развития искусства. Додинастический период. Зарождение канонов. Палетка фараона Нармера. Древнее царство. Архитектура страны фараонов. Пирамиды – «Жилища вечности». Назначение пирамид. Пирамида Джосера, пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина. История пирамид. История предметного мира Древнего Египта. Скульптура. Ее место в жизни страны. Происхождение скульптурного портрета. Монументальная живопись. Декоративно прикладное и ювелирное искусство Древнего Египта. Искусство эпохи Амарны.

Лекция № 5: Основные особенности развития изобразительного искусства Древнего Египта. Додинастический период. Древнее Царство. Среднее Царство.

Лекция № 6: Новое Царство. Искусство эпохи Амарны. Сокровища гробницы Тутанхамона.

Практическое занятие № 2: выполнить копию фрески в стиле мастеров Древнего Египта.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Подготовка материала для выполнения практического задания № 2.
- Создание графической схемы пантеона богов Древнего Египта.

Тема 2.3. Искусство Месопотамии.

Содержание учебного материала:

Развитие городов и начало формирования крупных художественных центров. Мону-ментальность и красочность культовых сооружений. Зиккураты в Уре и Вавилоне. Скульптура как один из ведущих видов искусства Междуречья. Стилизация как основной принцип изобразительного искусства Междуречья. Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф – основные средства внешнего и внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя Ашшурнасирапала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.

Лекция № 7: Культура и искусство Месопотамии. Просмотр документального филь-ма «Художественная культура Месопотамии».

Практические занятия: не предусмотрены.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Составление таблицы «Поэтапное формирование шумеро-аккадской письменности».
- Конспект «Художественная культура Месопотамии».

Тема 2.4. Культура и искусство Эгейского мира.

Содержание учебного материала:

Искусство Эгейского мира, как связующее звено между искусством Востока и ан-тичности. Искусство Крита. Архитектура дворцов. Монументальная живопись. Керамика. Влияние Крита на художественную культуру соседних территорий. Искусство Микен. Ар-хитектура. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство.

Лекция № 8: Основы развития эгейского искусства.

Практические занятия: не предусмотрены.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Сравнительная таблица «Сходство и отличие художественной культуры и ис-кусства Крита и Микен».

Тема 2.5. Искусство Древней Греции.

Содержание учебного материала:

Своеобразие общественного и исторического развития Древней Греции. Место дре-негреческого искусства в развитии мировой культуры и искусства. История предметного мира Античной Греции. Искусство периода архаики. Греческая классика и расцвет древне-греческого искусства. Место Афин в культуре древнегреческих городов.

Лекция №9: Искусство и культура Древней Греции в период архаики.

Лекция №10: Искусство и культура Древней Греции в период классики.

Практическое занятие №3: выполнить роспись ваз в стили мастеров Древней Греции.

Практическое занятие №4: выполнить маски древнегреческого театра (в технике «папье-маше»).

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Ознакомление с произведениями Гомера «Одиссея» и «Илиада».
- Подготовительные работы к выполнению практического занятия № 3.
- Подготовительные работы к выполнению практического занятия № 4.

Тема 2.6. Искусство периода эллинизма.

Содержание учебного материала:

Распад империи Александра Македонского. Пространство эллинистической культуры. Сочетание культурных достижений Греции и древневосточных цивилизаций. Центры эллинизма. Искусство Родоса: многофигурные группы, остродраматические сюжеты. Искусство Пергама. Пергамский алтарь – одно из грандиозных сооружений античности. Скульптурные шедевры эллинизма.

Лекция № 11: Искусство и культура эллинизма.

Практические занятия: не предусмотрено.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено.

Тема 2.7. Древнеримское искусство.

Содержание учебного материала:

Этрусское искусство. Архитектура и скульптура. Этрусская керамика, ювелирное искусство (зернь, филигрань, бронзовое литье). Влияние традиций этрусского искусства на формирование искусства Древнего Рима. Искусство Римской республики. История предметного мира Античного Рима. Воздействие греческого искусства на римский мир. Архитектура: проявление утилитарности мышления. Новые конструктивные возможности, связанные с применением бетона при строительстве гигантских зданий и сводчатых перекрытий. Истоки римского скульптурного портрета. Портретность. Индивидуальность модели. Искусство Римской империи. Император Август и расцвет искусства. Типы римских сооружений. Реалистичность портретной скульптуры Римской империи. Живопись Помпей. Раннехристианское искусство

Лекция № 12: Этрусское искусство.

Лекция № 13: Искусство и культура Древнего Рима.

Практическое занятие № 5: создание орнамента на примере работ мастеров Древнего Рима.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Таблица «Составные элементы архитектурных сооружений Древнего Рима».
- Подготовительные работы к практическому занятию № 5.

Раздел 3. Искусство Средневековья.

Тема 3.1. Искусство Византии.

Содержание учебного материала:

Эллинистические традиции и христианские основы византийского искусства. Расцвет византийской культуры в эпоху правления Юстиниана. Градостроительная программа Юстиниана и архитектура Константинополя. Архитектура Константинополя, Коринфа, Салоник, Эфеса. Византийская мозаика. Ранневизантийская икона. Прикладное искусство. Эллинистические традиции в ранневизантийской торевтике и глиптике. Воздействие исихазма на развитие искусства Византии и восточно-христианской цивилизации. Книжная миниатюра.

Лекция № 14: Искусство Византии.

Практические занятия № 6: Создание мозаики на примере работ византийских мастеров.

Контрольные работы: не предусмотрено.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Подготовительная работа к практическому занятию № 6.

Тема 3.2. Средневековое искусство Западной Европы.

Содержание учебного материала:

Западноевропейское дороманское искусство V-X в. Западноевропейское романское искусство XI–XII вв. Романский стиль во Франции, Германии, Англии, Италии. Архитектура как формообразующий вид искусства. Готическое искусство Франции. Книжная миниатюра Фландрии и Франции. Витраж как форма монументальной живописи. Готическое искусство Германии. Немецкая готическая скульптура. Готическое искусство Англии. Англо-ирландская книжная миниатюра. Интернациональная готика.

Лекция № 15: Западноевропейское романское искусство XI–XII вв.

Лекция № 16: Искусство эпохи готики.

Практическое занятие № 7: Изучение техники витражной росписи на примере работ мастеров эпохи готического искусства.

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

- подготовка к практическому занятию № 7.
- выявление конструктивных особенностей архитектуры и архитектурных элементов соборов романского и готического стилей.

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения.

Тема 4.1. Итальянское Возрождение.

Содержание учебного материала:

Предметный мир эпохи Возрождения. Происхождение термина «Возрождение». Хронологические рамки. Проторенессанс. Новые тенденции в живописи римской школы. Ведущая роль флорентийской школы. Искусство Раннего Возрождения: архитектура, скульптура, живопись. Ведущая роль флорентийской школы. Искусство Высокого Возрождения: архитектура, скульптура и живопись. Ведущее место Рима как политического и культурного центра страны. Искусство Венеции XV века. Искусство Венеции XVI века.

Лекция № 17: Искусство Раннего Возрождения.

Лекция № 18: Искусство Высокого Возрождения.

Практическое занятие №8: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Раннего и Высокого Возрождения». Список тем указан в приложении к рабочей программе

Контрольные работы: не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся:

- подготовка к практическому занятию № 8.

Тема 4.2. Северное Возрождение.

Содержание учебного материала:

Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики.

Лекция № 19: Северное Возрождение.

Практическое занятие № 9: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Северного Возрождения»

Контрольные работы: не предусмотрены.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Подготовка к практическому занятию № 9.

Раздел 5. Искусство Нового времени XVII – XIX в.

Тема 5.1. Искусство Западной Европы XVII в.

Содержание учебного материала:

Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли Рима. Эстетика Барокко. Архитектурные особенности барокко, как стиля ансамбля. Формирование новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт). Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваччо «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн «Пир Валтасара». Диего Веласкес «Христос в доме Марфы». Скульптура Лоренцо Бернини. Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Иоганн Себастьян Бах. Основные черты классицизма. Живопись. Скульптура. Архитектура. Эстетика классицизма. Деятели французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Дидро). Музыка (А. Моцарт, Й. Гайдн, Л. Бетховен). Живопись (Н.Пуссен, Ж.Давид). «Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, gobelены, плафоны).

Лекция № 20: Искусство Западной Европы XVII в.

Практические занятия: не предусмотрены

Контрольные работы: не предусмотрены.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Определить основные черты эпохи Возрождения в стиле барокко.
- Создание клаузур на тему музыкальных произведений эпохи барокко и рококо.

Тема 5.2. Искусство Западной Европы XVIII в.

Содержание учебного материала:

Рококо в изобразительном искусстве европейских стран. Неоклассицизм в изобразительном искусстве европейских стран.

Лекция № 21: Искусство Западной Европы XVIII в.

Практические занятия: не предусмотрены.

Контрольные работы: не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся:

- Сочинение «Образ человека в искусстве классицизма».

Раздел 6. Искусство Нового времени XIX–XX вв.

Тема 6.1. Искусство XIX в.

Содержание учебного материала:

Стиль ампир. Идеиные искания эпохи романтизма. Соотношение личности и общества в романтической традиции. Проявление прогрессивных тенденций в развитии романтизма. Романтизм в литературе, музыке, изобразительном искусстве (Каспар Давид Фридрих, Франсиско Гойя, Эжен Делакруа, Уильям Тёрнер) и архитектуре. Сущность буржуазного индивидуализма и его отражение в художественной культуре. Реалистическая живопись. Основные черты импрессионизма. Живопись. Импрессионизм в скульптуре. Символизм в живописи. Постимпрессионизм. Эстетика модерна. Синтез искусств в архитектуре. Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье.

Лекция № 22: Искусство западной Европы первой половины XIX в.

Лекция № 23: Искусство западной Европы второй половины XIX в.

Лекция № 24: Искусство западной Европы рубежа XIX–XX вв.

Практическое занятие № 10: создание орнамента в стиле «Модерн».

Контрольные работы: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся

– Подготовка эскизов к практическому занятию № 10.

Тема 6.2. Искусство XX в.

Содержание учебного материала:

Абстракционизм; Сюрреализм; Экзистенциализм; Искусство поп-арта. Постмодернизм. Взаимоотношение личности, общества и государства, как проблема определяющая мировосприятие человека XX в.

Лекции № 25: Искусство XX в.

Практическое занятие № 11: Искусствоведческий анализ художественных произведений основных стилей XX века. Темы произведений в приложении № 3 к рабочей программе

Контрольные работы: не предусмотрены.

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена.

Раздел 7. Отечественное искусство.

Тема 7.1. Искусство Древней Руси.

Содержание учебного материала:

Языческая культура восточных славян. Пантеон древнерусских богов. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Историко-культурное взаимодействие с Византией как одна из основ формирования русского искусства.

Лекция № 26: Искусство Древней Руси.

Практические занятия: не предусмотрены.

Контрольные работы: не предусмотрены.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Инфографика пантеона древнерусских богов
- Создание иллюстраций к славянским обрядам

Тема 7.2. Становление и развитие русской художественной культуры X–XVII в.

Содержание учебного материала:

Принятие христианства и его значение для развития древнерусской культуры. Культурное влияние Византии и формирование национального стиля (Софийский собор в Киеве). Белокаменное зодчество (Дмитриевский собор во Владимире). Стилистическое многообразие древнерусских крестово-купольных храмов (киевская, владими́ро-суздальская, новгородская, московская школы). Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Византийский стиль в мозаичном декоре. Развитие древнерусской литературы. Культура летописания. Древнерусское искусство. Развитие русского искусства в 14-17вв. Формирование национальных иконописных школ (Ф. Грек, А.Рублев, Дионисий). Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения. Высокий русский иконостас – символ становления Церкви, воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев. Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций. Архитектура Московского Кремля (Покровский собор на Красной площади, Грановитая палата, Кремль). Новые жанры в живописи. Скульптура. Зарождение русской драмы. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе.

Лекция № 27: Искусство Киевской Руси.

Лекция № 28: Искусство Московской Руси.

Практические занятия: не предусмотрены.

Контрольная работа: не предусмотрена.
Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрена.

Раздел 8. Искусство России XVIII-XIX вв.

Тема 8.1. Искусство России XVIII-XIX вв.

Содержание учебного материала:

Русское искусство XVIII. Влияние западноевропейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства. Создание академии художеств. Феномен женского портрета (Вишняков, Антропов, Аргунов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский). Этапы освоения и развития европейских стилей в России. Архитектурный облик петровской России. Особенности русского барокко середины XVIII в. (Растрелли). Духовные и идеологические основы русского классицизма (Баженов, Казаков, Захаров)

Лекции № 29: Этапы развития искусства России XVIII–XIX вв.

Практическое занятие № 12: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники России XVIII–XIX вв.»

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся:

– Подготовка к практическому занятию № 12.

Раздел 9. Искусство России XX-XXI вв.

Тема 9.1. Искусство России XX в.

Содержание учебного материала:

Абстракционизм – В. Кандинский. Супрематизм – К. Малевич, О. Розанова. Конструктивизм – И. Татлин. Искусство революционного времени. Плакатность в основе живописи А. Дейнека. Б. Иогансон. Скульптура – И. Шадр. Архитектура. К. Мельников. Метод соцреализма. А. Пластов. Кукрыниксы. Портреты В. Мухиной. Послевоенное искусство. Развитие книжной иллюстрации. Советское искусство 60-80 гг. рационализм в архитектуре; скульптура– мемориальные комплексы Е. Вучетич; суровый стиль в живописи. Архитектура 20 в.: новые строительные принципы и материалы, изменение принципов проектирования городов, оформления ландшафтов. Нефункционалистская архитектура: отношение к постройке как к живому существу, ее связь с окружающими условиями (Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке). Скульптура 20 в. Создание движущихся скульптур американцем Колдером. Скульпторы Майоль, Бурдель, Барлах, Мур. Изобразительное искусство 20 в. Ташизм (творчество Поллока). Поп-арт, оп-арт. Творчество Уорхола, Поллока, Гамильтона, Раушенберга, Вазарели, Сулажа, Хартунга, Сигела. Инсталляции М. Дюшана.

Лекции № 30: Искусство России XX вв.

Лекция № 31: Тенденции развития современного искусства.

Практические занятия № 21: составление таблицы «Направление русского авангарда».

Контрольная работа: не предусмотрена.

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к промежуточной аттестации.

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Наименование разделов и тем 1	Содержание самостоятельной работы 2
Раздел 1. Введение. Изобразительное искусство. Функции. Виды.	
Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания.	Самостоятельная работа: - Изучение литературы по пройденной теме.
Раздел 2. Искусство Древнего мира	
Тема 2.1 Искусство первобытного общества	Самостоятельная работа: - Изучение литературы по пройденной теме. - Выполнение эскизов к практическому занятию - Выполнение рисунков животных, согласно графическим особенностям наскальной живописи эпохи палеолит.
Тема 2.2. Искусство Древнего Египта	Самостоятельная работа обучающихся: - Выполнить копию фрески в стиле мастеров Древнего Египта. - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка материала для выполнения практического задания - Создание графической схемы пантеона богов Древнего Египта.
Тема 2.3. Искусство Месопотамии	Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Составление таблицы «Поэтапное формирование шумеро-аккадской письменности». - Конспект «Художественная культура Месопотамии»
Тема 2.4. Культура и искусство Эгейского мира.	Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Сравнительная таблица «Сходство и отличие художественной культуры и искусства Крита и Микен»
Тема 2.5. Искусство Древней Греции	Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Ознакомление с произведениями Гомера «Одиссея» и «Илиада» - Подготовительные работы к выполнению практических занятий: Практическое занятие № 2: выполнить роспись ваз в стили мастеров Древней Греции. Практическое занятие №3: выполнить маски древнегреческого театра (в технике «папье-маше»)
Тема 2.6. Искусство периода эллинизма	-

<p>Тема 2.7. Древнеримское искусство.</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Таблица «Составные элементы архитектурных сооружений Древнего Рима» - Подготовительные работы к практическому занятию: Практическое занятие № 4: создание орнамента на примере работ мастеров Древнего Рима</p>
<p>Раздел 3. Искусство Средневековья</p>	
<p>Тема 3.1. Искусство Византии</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовительная работа к практическому занятию: Практические занятия № 5: Создание мозаики на примере работ византийских мастеров</p>
<p>Тема 3.2. Средневековое искусство Западной Европы</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение техники витражной росписи на примере работ мастеров эпохи готического искусства. - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка к практическому занятию № 7: выявление конструктивных особенностей архитектуры и архитектурных элементов соборов романского и готического стилей</p>
<p>Раздел 7. Искусство эпохи Возрождения.</p>	
<p>Тема 7.1. Итальянское Возрождение</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие № 6: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Раннего и Высокого Возрождения». Список тем указан в приложении к рабочей программе</p>
<p>Тема 7.2. Северное Возрождение</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Северного Возрождения» - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка к практическому занятию</p>
<p>Раздел 8. Искусство Нового времени XVII–XIX в.</p>	
<p>Тема 8.1. Искусство Западной Европы XVII в.</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Определить основные черты эпохи Возрождения в стиле барокко - Создание клазур на тему музыкальных произведений эпохи барокко.</p>
<p>Тема 8.2. Искусство Западной Европы XVIII в.</p>	<p>Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. Сочинение «Образ человека в искусстве классицизма»</p>

Раздел 9. Искусство Нового времени XIX–XX вв.	
Тема 9.1. Искусство XIX в.	Самостоятельная работа обучающихся - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка эскизов к практическому занятию: Практическое занятие № 7: создание орнамента в стиле «Модерн»
Тема 9.2. Искусство XX в.	Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие №8: Искусствоведческий анализ художественных произведений основных стилей XX века.
Раздел 11. Отечественное искусство	
Тема 11.1. Искусство Древней Руси	Самостоятельная работа обучающихся: - Изучение литературы по пройденной теме. - Инфографика пантеона древнерусских богов - Создание иллюстраций к славянским обрядам
Тема 11.2. Становление и развитие русской художественной культуры X–XVII в.	Самостоятельная работа не предусмотрена
Раздел 12 Искусство России XVIII–XIXвв.	
Тема 12.1. Искусство России XVIII–XIXвв.	Самостоятельная работа обучающихся: - Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники России XVIII – XIX вв.» - Изучение литературы по пройденной теме. - Подготовка к практическому занятию
Раздел 13 Искусство России XX–XXI вв.	
Тема 13.1. Искусство России XX в.	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к промежуточной аттестации

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел 1. Введение.

Изобразительное искусство. Функции. Виды.

Тема 1.1. Искусство как особая форма общественного сознания.

Самостоятельная работа:

- Изучение литературы по пройденной теме.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / . – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. – 96 с. – 978-5-93026-041-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html>

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.; СПб. : АСТ : Полигон, 2007.

3. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Тема 2.1. Искусство первобытного общества.

Самостоятельная работа:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Выполнение эскизов к практическому занятию - выполнение рисунков животных, согласно графическим особенностям наскальной живописи эпохи палеолит.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / . – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. – 96 с. – 978-5-93026-041-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html>

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.;СПб. : АСТ : Полигон, 2007.

3. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Выполнение эскизов к практическому занятию – выполнение рисунков животных, согласно графическим особенностям наскальной живописи эпохи палеолит.

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 1.

Палеолит (35–10 тыс. лет до н. э.)

Условно делится на два периода – ориньяк и мадлен.

Характерные признаки:

1. Реалистичность изображения.
2. Соблюдение пропорций изображаемых объектов, характерных особенностей животных.
3. Высокое мастерство и тщательная детализация, передача объема.
4. Хорошее владение навыками рисунка и живописи красками.
5. Преобладание многоцветных композиций.
6. Использование рельефа поверхности в основе изображения.
7. Передаётся динамика движения.
8. В живописи палеолита почти нет рыб, змей, птиц, насекомых и растений. Зато преобладают крупные животные. Не часто встречаются и изображения человека.
9. В рисунках не соблюдены пропорции между величиной отдельных животных. Мамонты и бизоны изображались той же величины, что и горные козлы, и львы.

Пещера Альтамира. Испания.

Настоящей сенсацией стали находки испанского адвоката и археолога-любителя Марселино Саутуолы в 1875 г. в пещере близ деревни Альтамира (Испания). Двадцать пять цветных изображений бизонов в натуральную величину украшали стены пещеры.

Первоначально Саутуолу обвинили в умышленной фальсификации, в том, что эти росписи были сделаны одним из его друзей – художником. Только почти через 15 лет после смерти М. Де Саутуолы его оппоненты, вынуждены были публично признать свою неправоту и согласиться с тем, что живопись Альтамиры относится к эпохе палеолита

Пещера Ляско. Франция.

12 сентября 1940 года четверо ребят из французской деревни Мартиньяк гуляли со своей собакой. Заметив лисью нору, они принялись её раскапывать и обнаружили вход в пещеру. Живопись этой пещеры – самое совершенное произведение палеолита.

Пещера Пешь-Мерль. Франция.

В пещере Пешь-Мерль на отдельной стене длиной 4 метра рисунки нанесены в технике трафарета, по которому распылялась жидкая краска.

Капова пещера. Южный Урал. Россия.

Расположена на территории Бурзянского района республики Башкортостан (Южный Урал). Как и во многих других подобных случаях, сама пещера известна очень давно. В 1760 г. она была уже описана в одном из историко-географических сочинений о Приуралье. С пещерой связано много местных преданий и легенд, отмеченных В.И. Далем.

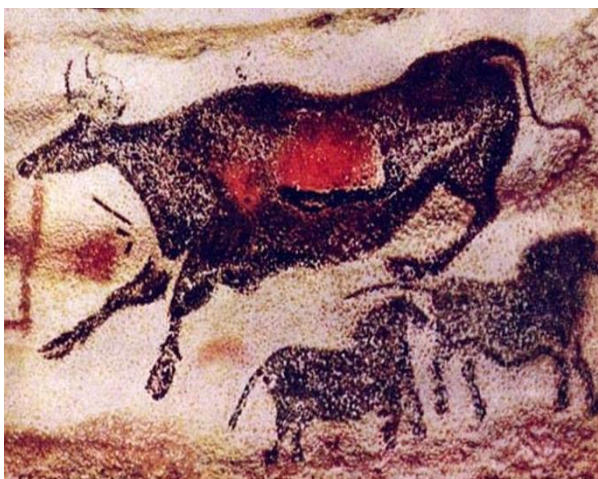
Внимание археологов было привлечено к ней только после 1959 г., когда зоолог А.В.Рюмин обнаружил на стенах пещеры палеолитические изображения. Среди них хорошо распознаются мамонты, носорог, бизон и лошади.

Бизон. Пещера Альтамира.
Испания.

Лань. Пещера Альтамира.
Испания.

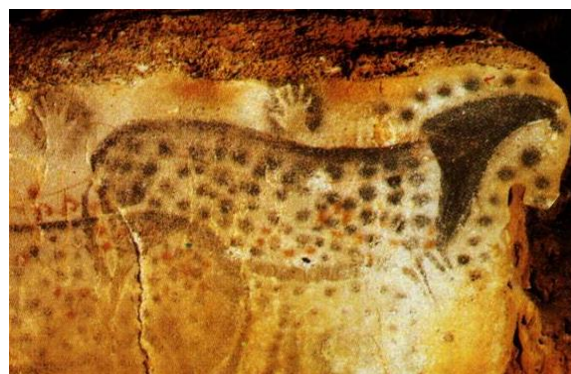
Коровы. Пещера Ляско. Франция

Лошадь. Пещера Ляско. Франция

Капова пещера.
Южный Урал. Россия

Лошадь. Пещера Пешь-Мерль. Франция

Тема 2.2. Искусство Древнего Египта

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка материала для выполнения практического задания № 2 Выполнение копии фрески в стиле мастеров Древнего Египта.
- Создание графической схемы пантеона богов Древнего Египта.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / . – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. – 96 с. – 978-5-93026-041-0. – Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/76106.html>

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227–8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.;СПб. : АСТ : Полигон, 2007

3. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Подготовка материала для выполнения практического задания №2 Выполнение копии фрески в стиле мастеров Древнего Египта.

Для Древнего Египта характерен прием передачи фигуры человека на плоскости: голова и ноги фараона повернуты в профиль, плечи анфас. Помимо этого, важны другие специфические приемы: фризовое построение композиции, разномасштабность фигур. Все эти черты свидетельствуют о том, что сложилась система древнеегипетского канона.

Канон – свод художественных правил, которые способствуют выявлению характерных черт в изобразительном искусстве, присущих данной системе культуры.

Каноны, которые были использованы при создании плиты Нармера, еще многие столетия определяли нормы изображения не только в рельефе, но и в круглой скульптуре и живописи.

Основные каноны в росписях:

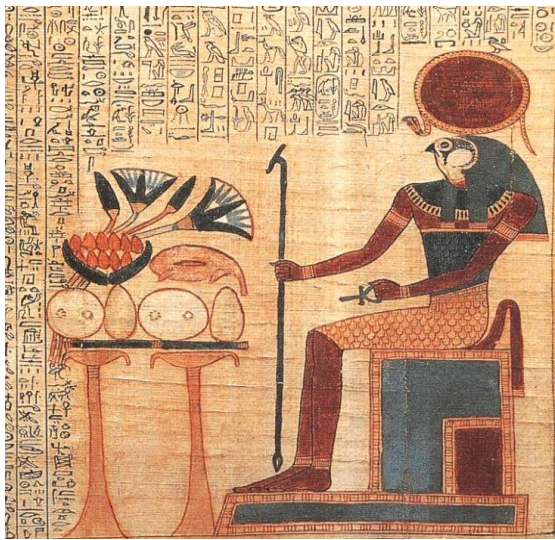
- Условный разворот плоскости.
- Плечи разворачиваются в фас.
- Глаз разворачивается в фас.
- Руки и ноги изображаются с большого пальца (нет подразделения правой и левой).
- Ноги разворачиваются в профиль.
- Тело разворачивается в фас.
- Разномасштабность, иерархия – кто выше на иерархической лестнице, тот и больше.
- Если требовалось изобразить многоплановую сцену, фигуры помещались одна под другой.

Пахота, сев, жатва и молотба пшеницы. Настенная роспись по стучу из гробницы писца Ун-Су, управляющего амбарами Амона из Фив.

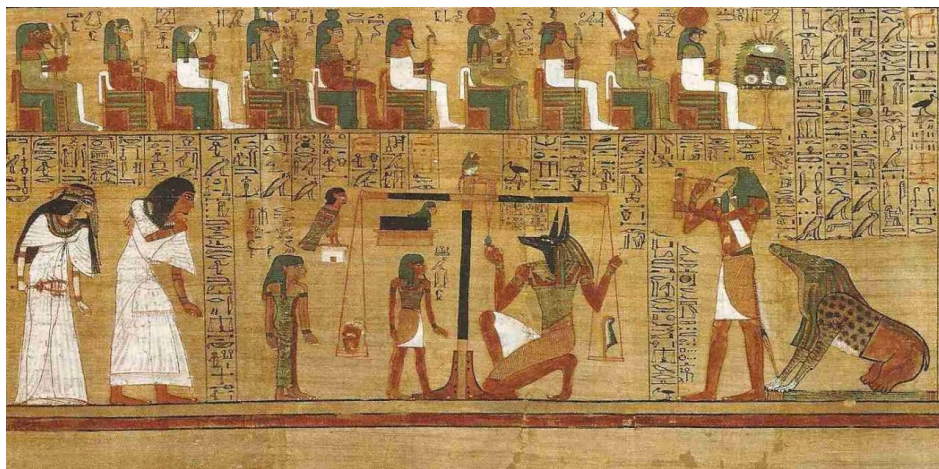
Охота в нильских зарослях. Роспись из Небамуна. Ок. 1400 г. до н. э.

Бог света Гор.

Исида и Осирис.

Суд Осириса над умершим

В) Создание графической схемы пантеона богов Древнего Египта.

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 2.

Тема 2.3. Искусство Месопотамии

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Составление таблицы «Поэтапное формирование шумеро-аккадской письменности».
- Конспект «Художественная культура Месопотамии»

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

Б) Составление таблицы «Поэтапное формирование шумеро-аккадской письменности».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 3.

В) Конспект «Художественная культура Месопотамии».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 4.

Тема 2.4. Культура и искусство Эгейского мира.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Сравнительная таблица «Сходство и отличие художественной культуры и искусства Крита и Микен».

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века: учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск: Удмуртский университет, 2017.

Б) Сравнительная таблица «Сходство и отличие художественной культуры и искусства Крита и Микен».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 3.

Тема 2.5. Искусство Древней Греции

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Ознакомление с произведениями Гомера «Одиссея» и «Илиада»
- Подготовительные работы к выполнению практических занятий:
Практическое занятие №2: выполнить роспись ваз в стили мастеров Древней Греции.
Практическое занятие №3: выполнить маски древнегреческого театра (в технике «папье-маше»)

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Ознакомление с произведениями Гомера «Одиссея» и «Илиада».

В) Подготовительные работы к выполнению практических занятий: Практическое занятие № 2: выполнить роспись ваз в стили мастеров Древней Греции.

Греческий орнамент во многом использовал особенности египетского, частично финикийского и ассирийского, но все воспринятое было переосмыслено и переработано по своему. Созданный орнамент был оригинальным. Основными его качествами становятся легкость и гармония, символическое содержание отодвигается на второй план. Строгая симметрия геометрического орнамента, составленного из простой комбинации вертикальных, горизонтальных линий и прямых углов, превращена греками в гармоническое совершенство.

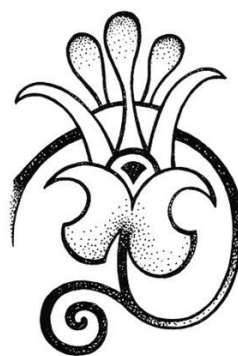
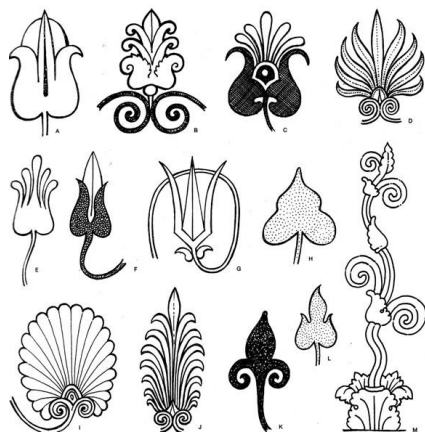
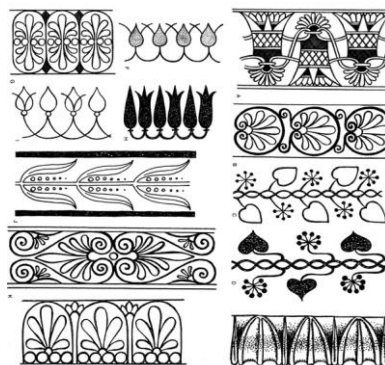
Правильность и симметрия – постоянное правило греческого орнамента. Основных форм орнамента мало, но они варьируются и комбинируются до бесконечности.

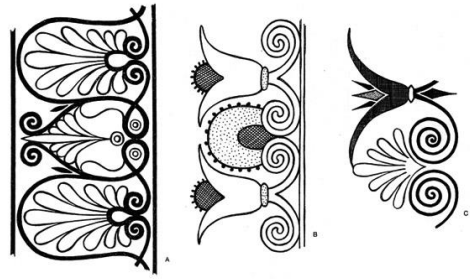
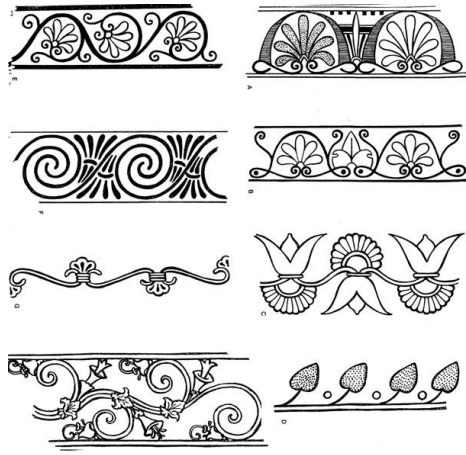
Первоначально в греческом орнаменте преобладали мотивы восточного происхождения (сфинксы, грифоны). Но в классический период они вытесняются сюжетами, взятыми из жизни окружающей природы, или геометрическими. Широко применялся меандр – квадратный или круглый, ионики, перлы, плетенка, комбинации из всевозможных кривых, яйцеобразный орнамент (овы) и др. Очень распространен был мотив пальметты и еще больше – стилизованной формы акант, который появился вместе с коринфским орденом. Часто использовалось изображение листьев алоэ, всевозможных водяных растений, винограда, плюща, цветов жимолости, лавра и оливкового дерева. Из зоологических форм особое

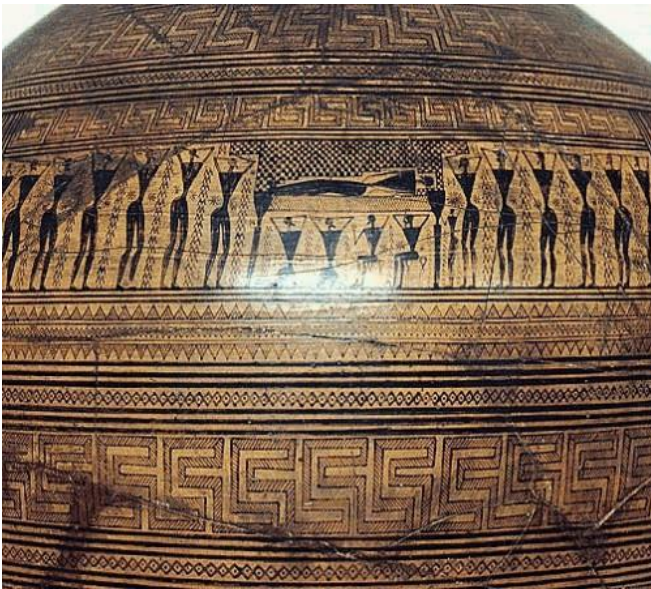
распространение получила Голова быка. Впоследствии все эти формы были использованы как мотивы многими народами.

Аттические краснофигурные вазы являют собой высокие образцы классического античного стиля и убедительно показывают, какую значительную роль может играть орнамент при создании художественного образа в прикладном искусстве. Именно орнаменту, составляющему их декор, и выделяющемуся своей гармонией и красотой, было суждено стать основным выразительным средством при создании художественного образа этих замечательных памятников древнегреческого искусства

Образцы орнамента Древней Греции

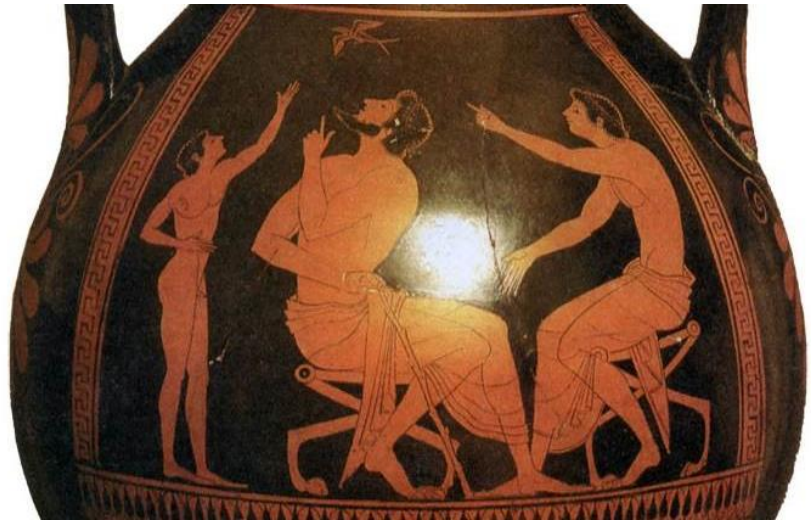
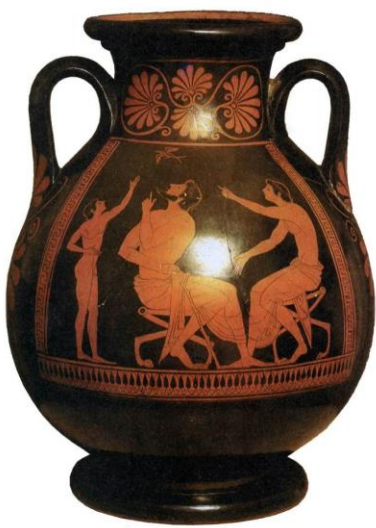

Амфора из Дипилона.
Геометрический стиль

Ахилл и Аякс за игрой в шашки.
Амфора. Эксекий. Чернофигурный стиль вазописи

Ваза с ласточкой. Пелика. Евфроний. Краснофигурный стиль вазописи

Подготовительные работы к выполнению практического занятия № 3: выполнить маски древнегреческого театра (в технике «папье-маше»).

В древнегреческом классическом театре маски были заимствованы у жрецов, применявших их в ритуальных изображениях богов. Сначала лица просто раскрашивались выжимками виноградных гроздей, затем объемные маски стали неизменным атрибутом народных увеселений, а в дальнейшем важнейшим компонентом древнегреческого театра.

Как в Греции, так и в Риме играли в масках, имеющих особую форму рта, в виде воронки – рупора. Это приспособление усиливало голос актера и давало возможность слышать его речь многим тысячам зрителей амфитеатра. Античные маски делали из лубка и загипсованного полотна, а впоследствии из кожи и воска. Рот маски обыкновенно обрамлялся металлом, а иногда вся маска внутри выкладывалась медью или серебром для усиления резонанса. Маски изготовлялись сообразно с характером того или иного персонажа; делались и портретные маски. В греческих и римских масках глазные впадины были углублены, характерные черты типажа подчеркнуты резкими мазками.

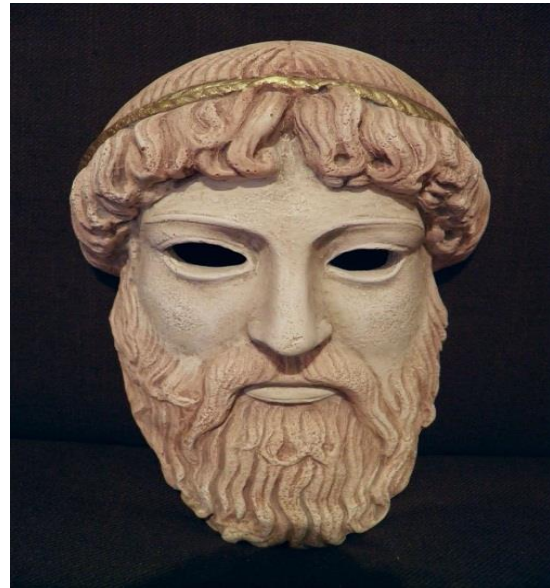

Античные маски трагедии и комедии.

Римская мозаика. II век

Античная маска

Античная маска

Античная маска

Античная маска

Маски трагедии: 1 – варвар, 2 – женщина; маски новой комедии: 3 – горожанин, 4 – гетера, 5 – крестьянин.

Античные маски

Этапы работы:

1. Эскиз маски.
2. Создание макета маски. Материал: пластилин.
3. Оклеивание макета кусочками газеты или бумаги для печати. Газету или бумагу необходимо для начала замочить в воде.

4. Оклеивание макета вторым слоем бумаги. Бумага для этого и последующих слоев предварительно замачивается в растворе клея ПВА и воды.
5. Оклеивание макета последующими слоями бумаги, смоченной в растворе ПВА и воды.
6. Сушка макета.
7. Отделение папье-маше от пластилиновой основы.
8. Нанесение на заготовку шпатлевки. Слой не должен быть слишком толстым, иначе он может потрескаться при высыхании. Чтобы в дальнейшем легче было шлифовать и полировать поверхность, сглаживайте шпатлевку смоченными в воде руками.
9. Сушка макета.
10. Нанесение второго слоя шпатлевки.
11. Сушка макета.
12. Шлифование и полировка макета. Для этого потребуется наждачная бумага, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Шлифовку нужно выполнять от наждачной бумаги с большей зернистостью до меньшей.
13. Грунтовка и роспись макета.

Тема 2.7. Древнеримское искусство.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Таблица «Составные элементы архитектурных сооружений Древнего Рима».
- Подготовительные работы к практическому занятию: Практическое занятие № 4: создание орнамента на примере работ мастеров Древнего Рима.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Таблица «Составные элементы архитектурных сооружений Древнего Рима»

№пп	Изображение	Название архитектурного сооружения, взятого в качестве образца	Наименование элемента	Функция

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 3.

В) Подготовительные работы к практическому занятию: Практическое занятие № 4: создание орнамента на примере работ мастеров Древнего Рима.

Римский орнамент развивался под сильным влиянием греческого. Римляне в период империи широко заимствовали образцы этрусского и греческого искусства.

Искусство этрусков (VII–IV вв. до н.э.), предшественников римлян, поэтапно испытывало на себе влияние различных культур. Вначале это был ориентализирующий период (между 700 и 625 гг. до н.э.), затем архаическая эпоха (между 575 и 475 гг. до н.э.), связанная с влиянием ионийской, а затем аттической культуры. В IV в. до н.э. в этрусском искусстве устанавливается классический стиль. С III в. до н.э. искусство этрусков постепенно растворяется в римском. Эти влияния в первую очередь нашли отражение в орнаментике этрусков.

Среди орнаментальных мотивов, украшающих произведения прикладного искусства этрусков, можно встретить изображения животных, пальметок, грифонов и крылатых львов, сцены из греческой мифологии и др.

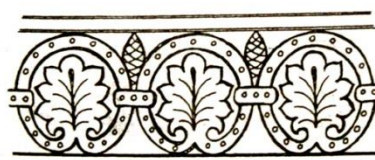
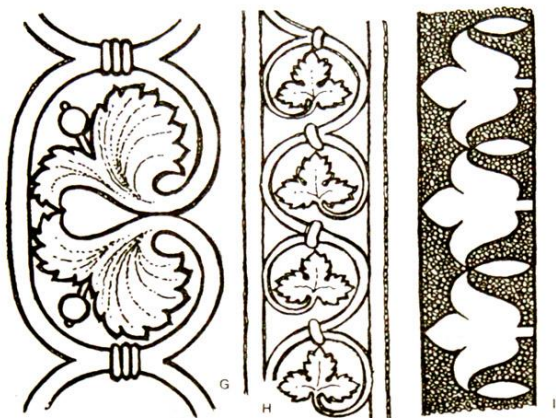
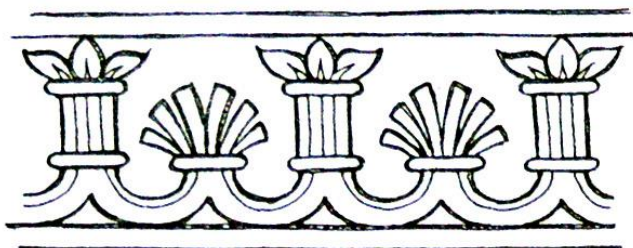
Художественные изделия из бронзы, как правило, украшались гравированным декором, иногда рельефом. В ряде видов декоративного искусства этруски проявляли склонность к графическому орнаменту.

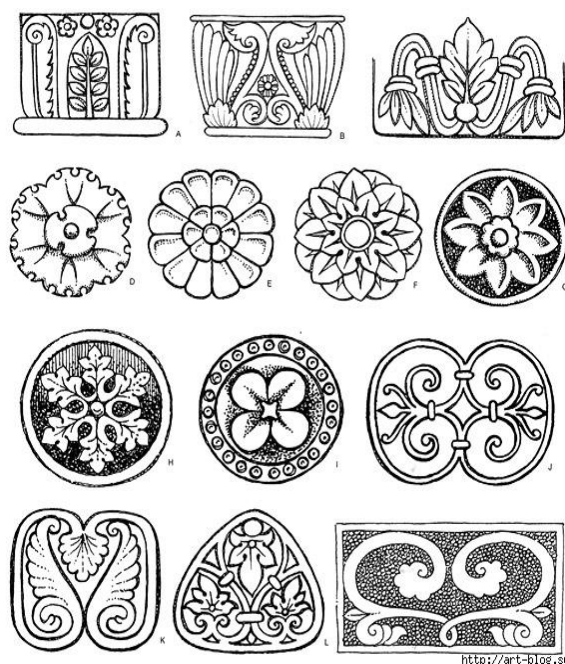
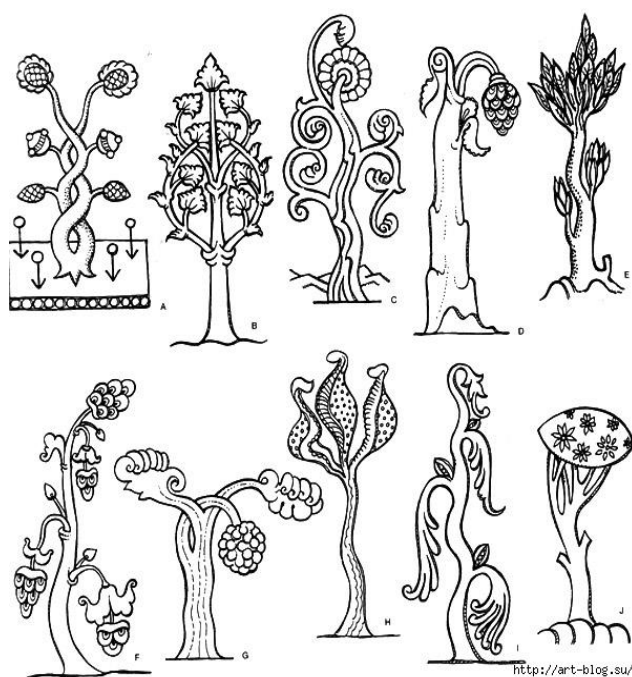
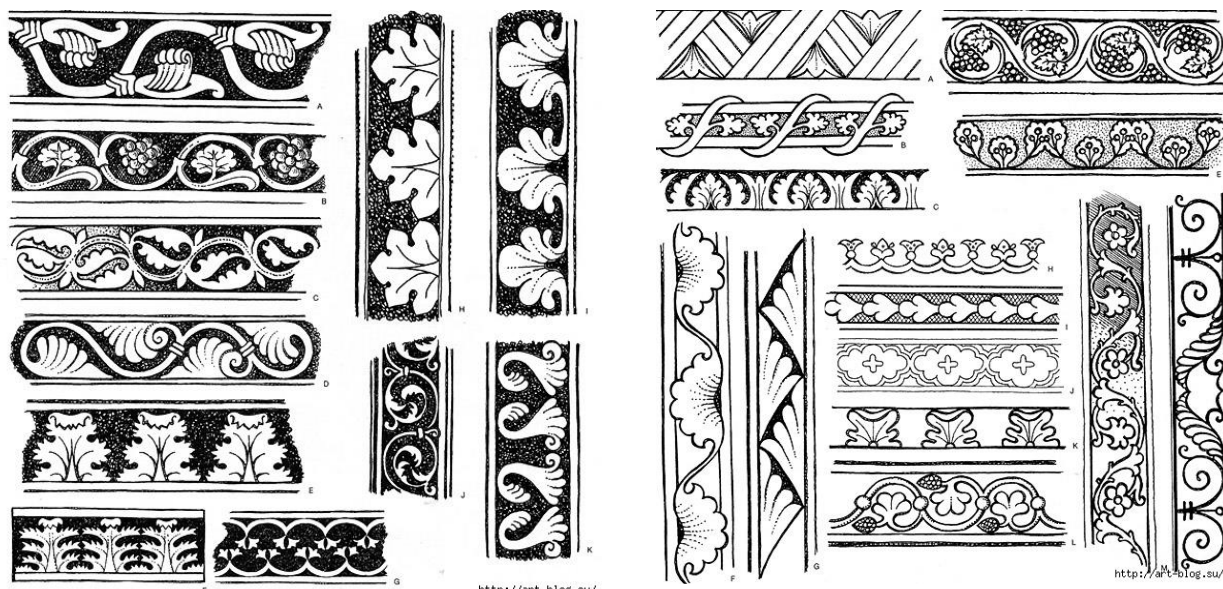
Интерьеры многих римских домов оформлялись росписями и фресками. Обычно выделяют четыре стиля римских (или помпейских) росписей, а в некоторых из них преобладают орнаментальные мотивы. Первый – инкрустационный – строился на подражании средствами живописи мраморной облицовке из красноватых, зеленоватых и белых блоков. Этот стиль существовал в течении II в. до н.э. и до 80-х гг. до н.э. В 80-х гг. до н.э. его сменил другой стиль – перспективный, смысл которого – иллюзорными средствами создавать систему членения стен, где основные поля заполнялись большими картинами с изображением портиков, монументов, храмов, пейзажных видов. Общая колористическая гамма росписей определялась терракотово-красными тонами. Он просуществовал до 20-х гг. до н.э.

Во втором десятилетии I в. до н.э. второй стиль сменяется третьим – канделяберным. Вместо живописных декораций, позволяющих иллюзорно раздвинуть и «проломить» действительную поверхность стены, пришли росписи, которые украшали стену, не нарушая ее плоскости. Декоративные композиции третьего стиля состоят из многочисленных ажурных сооружений типа трельяжей и беседок, из небольших картинок в рамках, помещенных на гладкую однотонную плоскость, расчлененную тонкими обвитыми гирляндами колоннами, так называемыми «канделябрами», или орнаментальными полосами. Разнообразна палитра данного стиля. Цоколь расписывается черным или лиловым цветом. На этом фоне хорошо выделяются излюбленные в третьем стиле мелкие кустики, цветы и сидящие между ними птицы. Средние широкие панно раскрашены ярко-голубой, красной, желтой охрой, светло-зеленой или черной краской.

С третьей четверти I в. до н.э. до 79 г. н.э. существовал четвертый стиль – перспективно-орнаментальный, отличающийся усложненностью живописных композиций, пышностью украшений, совмещением различных планов и перспективных точек зрения. Четвертый стиль соединил в себе богатство орнаментальных украшений третьего и архитектурные построения второго.

Образцы орнамента Древнего Рима

Тема 3.1. Искусство Византии.

Самостоятельная работа обучающихся:

– Изучение литературы по пройденной теме.

– Подготовительная работа к практическому занятию: Практические занятия № 5:

Создание мозаики на примере работ византийских мастеров.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Подготовительная работа к практическому занятию: Практические занятия № 5: Создание мозаики на примере работ византийских мастеров.

Главными формами византийской живописи были монументальная храмовая живопись (мозаика и фреска), иконопись, книжная миниатюра.

В византийском искусстве складывались новые принципы развития церковной живописи. Созданные художниками совершенные образы олицетворяли связь между миром земным и небесным. Постепенно за расположением живописных сцен в храме закрепили определенное место. Типы фигур, особенности жестов святых подчинялись правилам и легко узнавались.

Мозаика. Излюбленной техникой в украшении византийских храмов была мозаика. В Византии мозаики размещали в подкупольном пространстве, на стенах, арках, в алтарной части храма. Материал – смальта (сплав стекла с минеральными красителями).

Изображение выкладывали мелкими разноцветными кубиками различных оттенков. Мозаика лучше всего смотрелась с далекого расстояния, поэтому ее размещали только на верхней части стены. Здесь необходимы были яркие, звучные цвета, сильные контрасты, контуры, видимые с далекого расстояния. Для усиления яркости своих композиций византийские мастера стали использовать не натуральные камни, а смальту (сплав стекла с минеральными красителями).

Мавзолей византийской принцессы Галлы Пладиции, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.).

Небольшое и внешне ничем не примечательное крестообразное сооружение, перекрытое куполом, выполнено в восточных традициях. Внутри оно поражает гармонией и великолепием своего убранства.

Мерцающий глубокий синий цвет господствует в помещении. Из глубины синего неба выступают фигуры христианских мучеников в белых одеяниях, сказочные ландшафты с золотыми птицами. На арках – фигуры золотых оленей, пасущихся у источника. Традиционно пара оленей истолковывается как символическое изображение христиан, обратившихся из иудеев и язычников. В хоровод звёзд, окружающих крест, включаются находящиеся в углах свода евангелисты, представленные их золотыми символическими изображениями: львом (Марк), тельцом (Лука), орлом (Иоанн Богослов) и ангелом (Матфей).

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово (св. Аполлинария Нового). Суровое по внешнему облику здание внутри светло и просторно. Центральный неф, самый высокий, в верхней части украшен мозаиками, на которых показано торжественное шествие святых мучеников и мучениц к алтарю.

Великолепие и декоративное богатство отличают самую замечательную из равеннских церквей VI в. – **церковь Сан-Витале (христианского мученика св. Виталия).** Внешне здание грубое и тяжеловесное. Все богатство художественного убранства сосредоточено внутри. Пространство между столбами заполнено замечательными по красоте аркадами. Разноцветные мраморные облицовки, резные капители, многоцветность убранства гармонично сочетаются с мозаиками.

Мавзолей византийской принцессы Галлы Платидии, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.). Мозаика потолка.

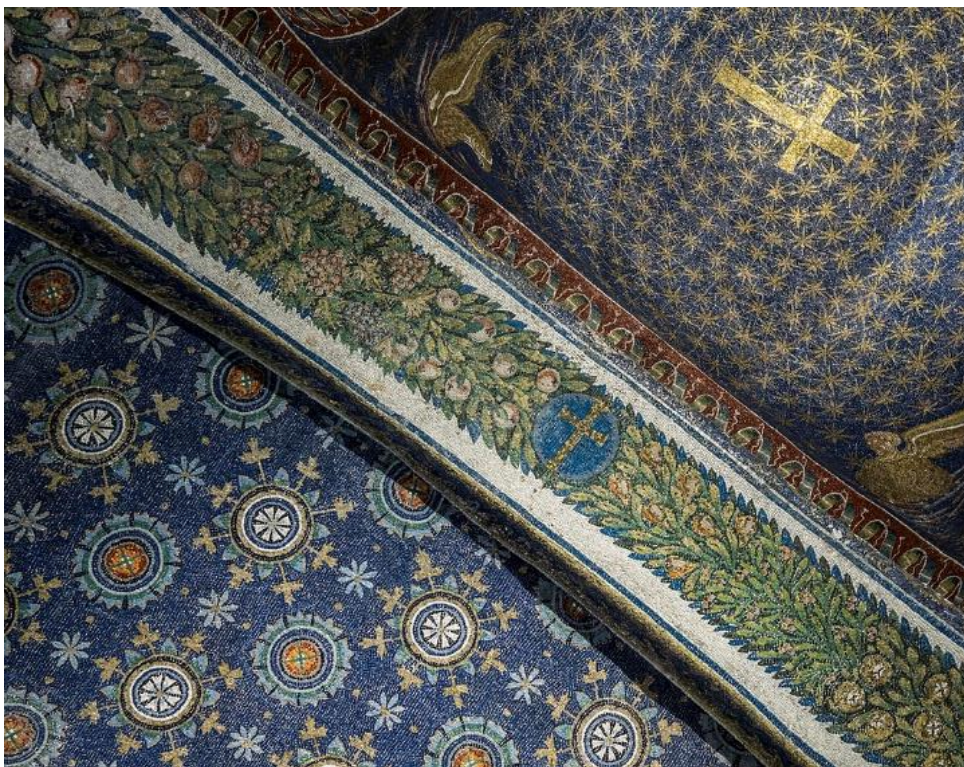

Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей

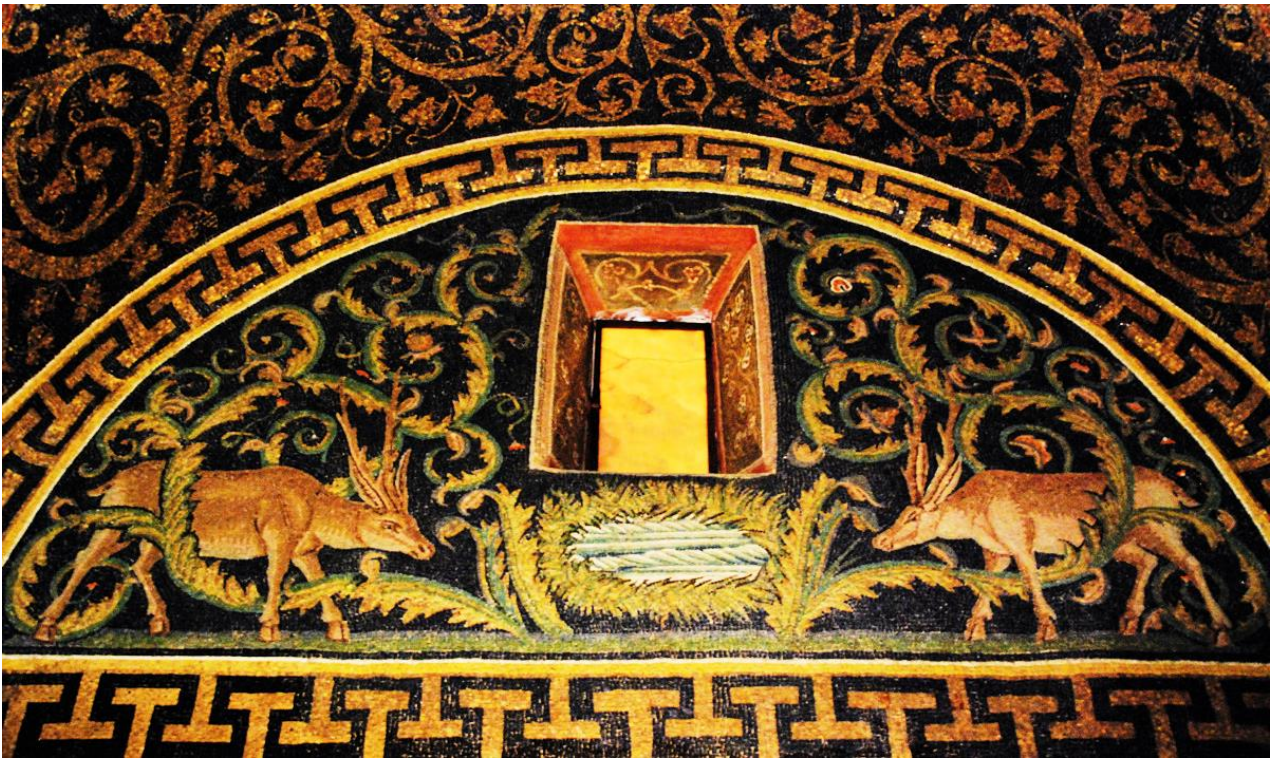

«Райский сад», мозаика на потолке. Мавзолей византийской принцессы Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.).

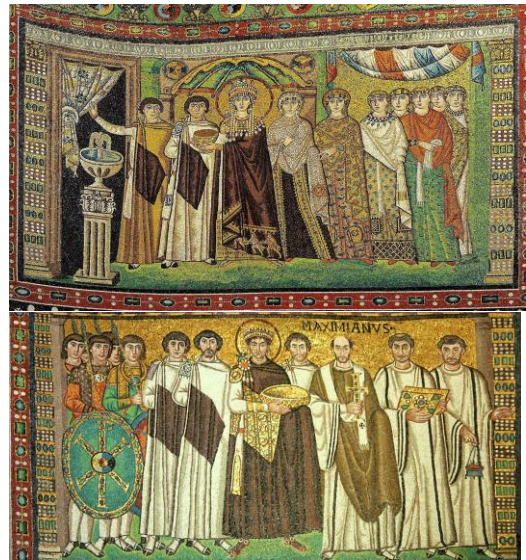
«Райский сад», мозаика на потолке. Мавзолей византийской принцессы Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.).

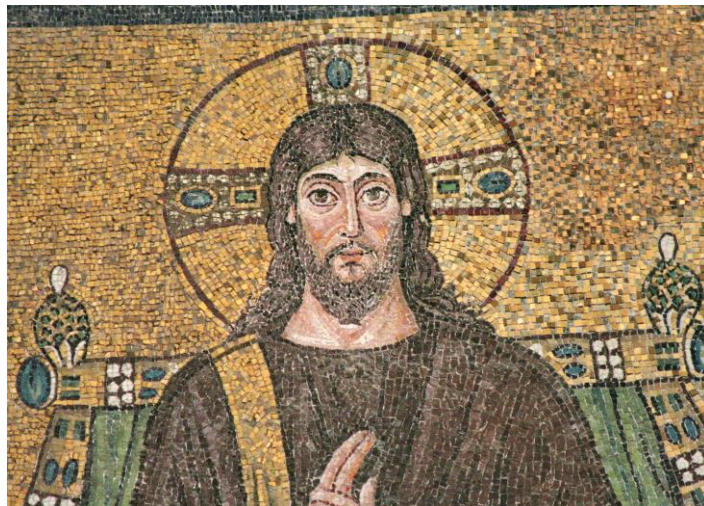
«Олени, пьющие из источника. Мозаика. Мавзолей византийской принцессы Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.).

Мозаика «Христос – Добрый Пастырь. Мозаика. Мавзолей византийской принцессы Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия в Равенне (V в.).

Церемониальный выход императора Юстиниана и выход его супруги императрицы Феодоры со свитами в храм. Церковь Сан-Витале

Христос на престоле. Мозаика. Базилика Сант-Аполлинаре Нуово (св. Аполлинария Нового). Фрагмент.

Шествие мучеников. Мозаика. Базилика Сант-Аполлинаре Нуово (св. Аполлинария Нового). Фрагмент.

Тема 3.2. Средневековое искусство Западной Европы.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение техники витражной росписи на примере работ мастеров эпохи готического искусства.
- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка к практическому занятию № 7: Выявление конструктивных особенностей архитектуры и архитектурных элементов соборов романского и готического стилей.

А) Изучение техники витражной росписи на примере работ мастеров эпохи готического искусства.

№ пп	Изображение	Название архитектурного сооружения, взятого в качестве образца	Выделенные характерные особенности образца витражной росписи

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 3.

Б) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009)
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009)

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

В) Подготовка к практическому занятию № 7: Выявление конструктивных особенностей архитектуры и архитектурных элементов соборов романского и готического стилей.

Романское искусство (вторая половина X–XIII вв.) (от лат. Roma – Рим) был первым по-сле Античности крупным художественным стилем, объединившим в единое целое монументальную живопись и скульптуру, архитектуру и декоративно-прикладное искусство в странах Западной и Центральной Европы.

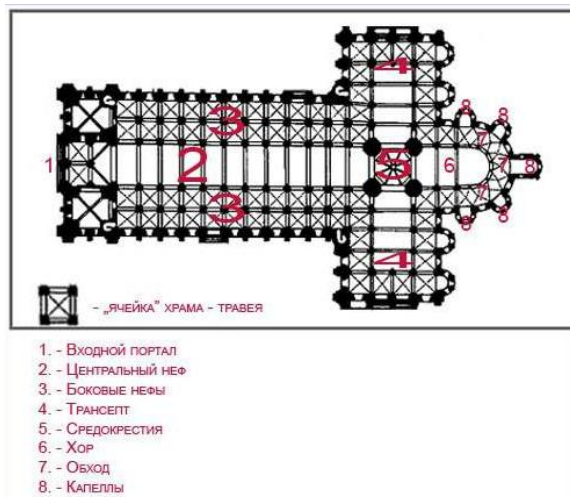
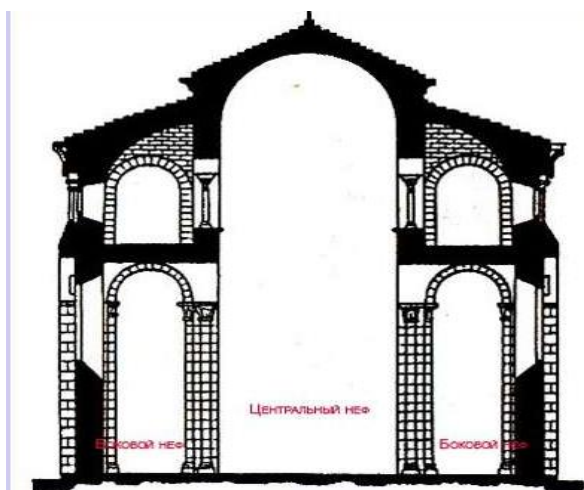
Романская архитектура поражает мощью, скульптура – одухотворенностью и экспрессией. Провозглашалось превосходство духовного начала над, телесной красотой. После распада империи Карла Великого наступил период феодальной раздробленности. Набеги и сражения составляли стихию эпохи. Поэтому главное, что было создано в романскую эпоху, – это замок-крепость и храм-крепость.

Наиболее полным выражением духа эпохи стал собор – главное городское и монастырское сооружение.

Грандиозные размеры собора внушают мысль о слабости человека. Снаружи и внутри храм суров и массивен. Подобно замку - крепости, он увенчан несколькими башнями. Ведущее начало – стена, ее масса; общий лейтмотив – очертание полуциркульной арки.

Ясность силуэта, преобладание го-ризонталей, спокойная, суровая сила романского зодчества были ярким во-площением религиозного идеала то-го времени, символом всемо-гущества Бога.

В культовом зодчестве романского периода дерево в перекрытиях базилик посте-пенно сменили более прочным камнем. Для нейтрализации давления на стены и распора, который дает свод, стены и столбы первых романских храмов с каменным перекрытием де-лались очень толстыми и массивными, проемы – редкими и узкими.

Композиция романского собора

Ансамбль в Пизе

Церковь Санкт - Михаэль в Хильдесхайме

Готика – художественный стиль, возникший в середине XII в. во Фран-ции и рас-пространившийся в Западной, Центральной и частично в Восточной Европе. Название го-тического стиля связано с германским варварским пле-менем готов, в 410 г. разграбившим Рим. Падение Вечного города – Рима и ознаменовало конец Античности и наступление Средних веков в европее-ской культурной истории. Термин «го-тика» утвердился в эпоху Возрождения для обозначения всего средневекового искусства, считавшегося «варвар-ским».

Периодизация готики:

Ранняя готика - вторая половина XII в. – первая четверть XIII в.;

Зрелая, или Высокая, готика - вторая чет-верть XIII в.– XIV в.;

Поздняя готика («пламенеющая») – XIV–XV вв.

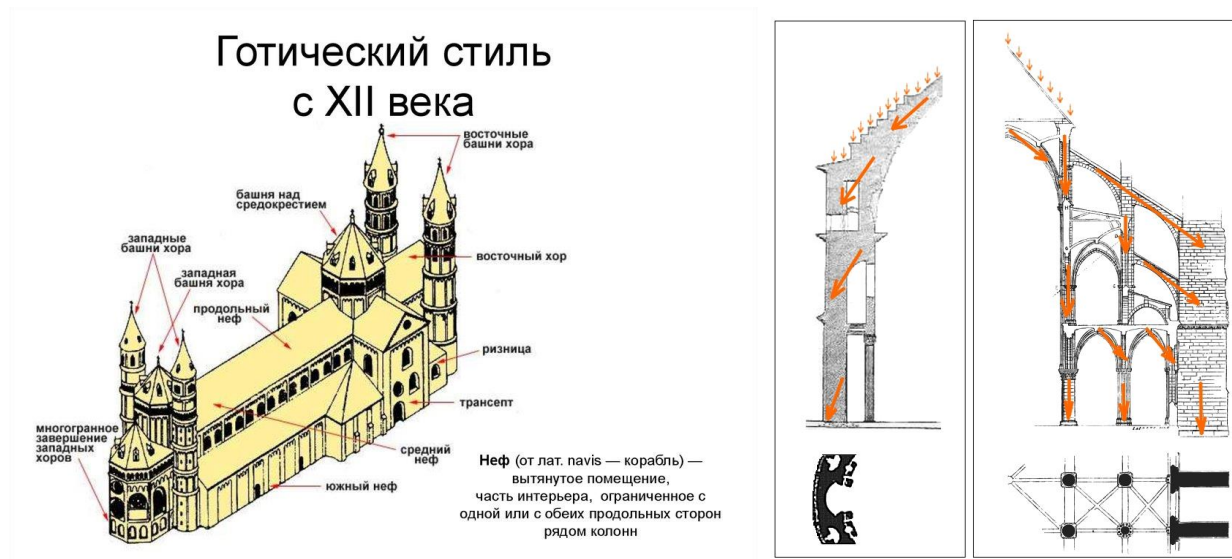
Главный феномен готики, воплощение всего нового в художественной и обществен-ной жизни этой эпохи – городской кафедральный собор.

В религиозных трактатах Средневековья готический собор описывался как модель мира и символ самой бесконечности. Он выражал христианскую идею духовности, устремления ввысь, к небу. Отсюда и основная композиционная доминанта – вертикаль. Можно сказать, что собор вырастал из земли, но жил в небе.

Отличие готического собора от романского:

- Устремленность вверх, огромная протяженность, богатство и разнообразие аспектов;
- Главными становятся две мощные стройные башни на западном фасаде, который теперь является доминирующими;
- Три углубленных, обильно декорированных портала завершаются остроконечными арками;
- Стен как бы нет: фасады заполнены всевозможными ажурными формами – колоннами, башнями, галереями, различного вида арками, шпилями, скульптурами, резным орнаментом.
- В отличие от романской церкви с ее четкими формами готический собор необозрим, часто асимметричен, неоднороден в своих частях: каждый из его фасадов со своим порталом индивидуален.
- Большая роль скульптуры. Скульптура заполняет пространство собора изнутри и снаружи.

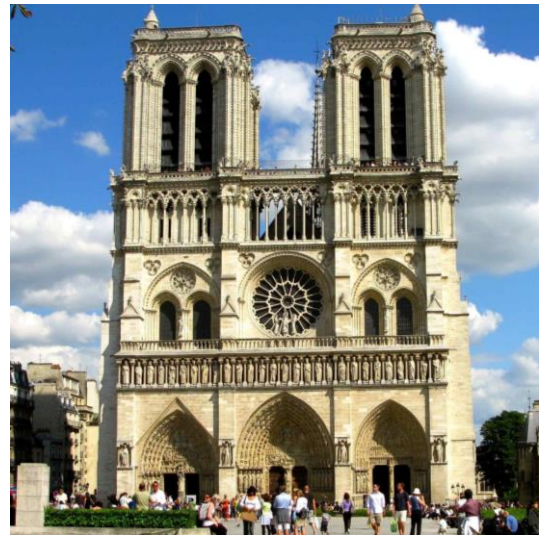
Основной принцип работы конструкции таков: свод не опирается на стены, давление свода аркбутаны передают на арки и на колонны. Это нововведение позволило сильно облегчить конструкцию за счет перераспределения нагрузок, стены превратились в простую легкую «оболочку», их толщина более не влияла на общую несущую способность здания, что позволило делать много окон; стенная роспись, за неимением стен, уступила место витражному искусству и скульптуре.

Композиция готического собора

Шартрский собор. Франция

Собор Парижской Богоматери. Франция

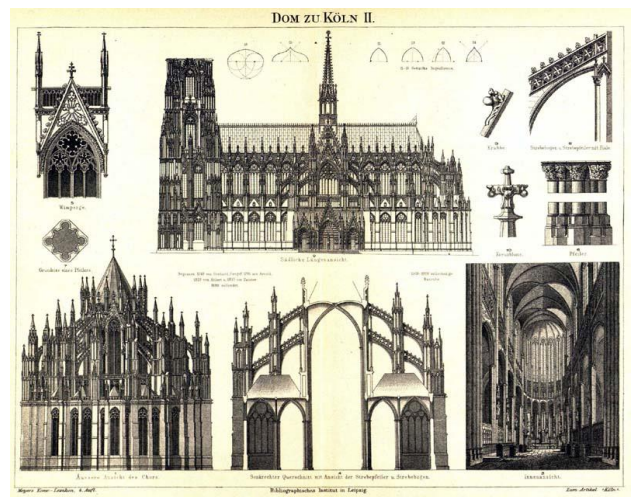
Церковь Вестминстерского аббатства
в Лондоне

Собор в Уэльсе. Англия

Кёльнский собор. Германия

Тема 7.1. Итальянское Возрождение.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие № 6: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Раннего и Высокого Возрождения».

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Дополнительные источники:

1. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агрatina. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 317 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04737-0. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50
2. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный технический университет, 2017. – 135 с. – 978-5-8149-2548-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>
3. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] / О.С. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 151 с. – 978-5-89826-422-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913.html>
4. Леонардо да Винчи [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07836-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71436.html>
5. Сандро Боттичелли [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07831-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70922.html>

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.; СПб. : АСТ : Полигон, 2007.
3. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. - Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие № 6: выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Возрождения».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 5, 6.

Тематика презентаций и докладов.

Темы к практическому заданию № 6:

1. Чимабуэ
2. Пьетро Каваллини
3. Джотто ди Бондони

4. Семья Пизано
5. Филиппо Мазаччо
6. Филлипо Брунеллески
7. Леон Батиста Альберти
8. Пьеро дела Франческо
9. Джованни Беллини
10. Сандро Боттичелли
11. Леонардо да Винчи
12. Рафаэль Санти
13. Микеланджело Буонаротти
14. Тициан
15. Тинторетто
16. Веронзе
17. Андреа Вероккио
18. Фра Филиппо Липпи
19. Лукка дела Роббиа
20. Якопо Каруччи да Понтормо

Тема 7.2. Северное Возрождение.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Северного Возрождения».
- Изучение литературы по пройденной теме.

А) Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники Северного Возрождения».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 5, 6.

Тематика презентаций и докладов.

Темы к практическому заданию № 7.

1. Ян ван Эйк
2. Иероним Босх
3. Альбрехт Дюрер
4. Ганс Гольбейн Младший
5. Питер Брейгель Старший
6. Эль Греко

Б) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Дополнительные источники:

1. Альбрехт Дюрер [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07843-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55430.html>
2. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный технический университет, 2017. – 135 с. – 978-5-8149-2548-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>

3. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] / О.С. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 151 с. – 978-5-89826-422-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913.html>

Справочная литература, методические указания:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.; СПб. : АСТ : Полигон, 2007.

3. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Тема 8.1. Искусство Западной Европы XVII в.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Определить основные черты эпохи Возрождения в стиле барокко
- Создание клаузур на тему музыкальных произведений эпохи барокко.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов: в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2016 (2009).

Дополнительные источники:

1. Рембрандт Харменс ван Рейн [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07844-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70915.html>

Справочная литература, методические указания

1. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.; СПб. : АСТ : Полигон, 2007.

2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. - Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Определить основные черты эпохи Возрождения в стиле барокко.

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 3.

№пп	Возрождение		Барокко	
	Сравниваемая позиция			
	Объект	Наименование	Объект	Наименование

В) Создание клаузур на тему музыкальных произведений эпохи барокко.

Клазура – вид учебного упражнения в архитектурных, дизайнерских и художественных школах, которое выполняется учащимся самостоятельно (без помощи преподавателя) за строго определённый промежуток времени.

В современном образовательном процессе все большее значение придается обучению методике и технологии творчества, развитию наблюдательности, инициированию вдохновения, умению выразить востребованную цель, быстрому решению рутинных задач.

Методика представлена сводом общих правил, который направляет действия студента при решении поставленных задач, а технология – конкретными условиями и дидактическими формами организации процесса обучения. Конечным результатом такого процесса должно стать умение визуально организовать и представить потребителю зрительные ощущения и их комбинации, вызывающие эмоционально-эстетическую реакцию.

Такую задачу решает клазура. В обучении проектированию клазуре отводится особая роль. В переводе с латинского *clausere* означает «запирать». Еще в старых академических заведениях учащихся во время самостоятельных работ изолировали друг от друга, буквально запирая под замок с тем, чтобы исключить взаимные контакты и общение с учителями. Они получали задание на определенную тему и оставались одни со своими мыслями, полученными знаниями, воображением и одаренностью. Тема объявлялась одновременно всей группе в начале работы, и на нее давалось ограниченное время. Это было идеальное решение для проявления способностей, умения выразить творческую индивидуальность и показать приобретенные навыки в подаче материала. В этом отражена основная функция клазуры как средства концентрирования творческих возможностей на выражение идеи проектного решения.

Проектная клазура имеет целью концентрировать творческую энергию студента, побудить у него творческую интенсивную работу фантазии и вызвать продуктивное использование навыков, при первом знакомстве с темой «схватить» ее основную суть, выявить с наибольшей отчетливостью свое отношение к теме, определить в общих чертах архитектурный и композиционный замысел.

Метод проектных клаузур способствует приобретению студентом навыков самостоятельной творческой работы, развитию самоконтроля студента, формирования уровня его самооценки.

Клазура выступает как средство выявления творческой индивидуальности студента, его способности самостоятельно решать ту или иную проектную задачу в короткий срок, умения мобилизовать свои творческие возможности и правильно распределить время. В клазуре студенту предоставляется максимальная возможность проявить всю свою творческую индивидуальность. В то же время она имеет ограничения. Здесь исключена корректировка работы со стороны преподавателя, по совету однокурсника или просмотру литературы.

На выполнение клазуры выделяется ограниченное и часто весьма короткое время, что требует от студента сосредоточенности, владения навыками. Также важно, что практически вся группа находится в равных условиях: даются одинаковые или равноценные темы клаузур, одновременное начало и окончание работы. Этот этап, обычно именуемый единичной клазурой, позволяет объективно оценить уровень подготовки каждого студента в отдельности. В этом проявляется функция клазуры как средства выявления творческой индивидуальности студента, его способности самостоятельно решать ту или иную проектную задачу в короткий срок, умения рационально распределить время – это те качества, которые необходимы в учебе, а также в будущей профессиональной деятельности.

Последовательное выполнение единичных клаузур по определенной методике становится одним из средств обучения студентов по проектированию. Такой цикл клаузур в системе общей методики обучения включает в себя обязательный последующий анализ и обсуждение каждой работы и предполагает не только оценку уровня подготовки студентов в результате их самостоятельной работы, но и корректировку обучения преподавателем. Обсуждение клазуры, отмечающее ее достоинства и недостатки, является элементом этой

корректировки. Оно является важнейшим моментом в проведении цикла клаузур и превращает последний в один из активных элементов всей системы обучения. Обсуждение клаузур дает возможность учесть в дальнейшей работе те недостатки, которые были допущены в предыдущей работе; каждая последующая клазура должна быть более высокого уровня, чем предыдущая. Уровень этот отражает не столько сложность выполняемого нового задания, сколько тот творческий и профессиональный подход, который совершенствуется в результате таких обсуждений наряду с приобретенными знаниями и навыками на занятиях по проектированию, при выполнении упражнений по объемно-пространственной композиции, при самостоятельной работе с литературой и тренировкой практических навыков подачи. Обсуждение, включающее студентов в активный обмен мнениями и в анализ достоинств и недостатков клаузур, превращается также в элемент обучения и носит форму творческого семинара.

Таким образом, цикл клаузур, проводимый по определенной методике, в силу своей специфики, с одной стороны, постоянно стимулирует творческую активность студента, воспитывает творческую дисциплину и является своеобразной тренировкой генерирования интересных проектных идей и их выразительного отображения в графике или в макете. Такие циклы клаузур позволяют в определенной степени контролировать уровень усвоения студентом тех знаний и навыков, которые предусматривает обучение архитектурному проектированию: упражнения по композиции, практические занятия, лекции, самостоятельная работа с литературой и т. п., а также владение средствами архитектурной подачи.

Возможности и особенности клазуры представляют интерес не только как методики обучения творчеству и профессионализму, но и как технологии повышения эффективности образовательного процесса в вузе. Сопоставительный анализ результатов клазуры в группе, сравнительный анализ по годам с другими профильными учебными заведениями формируют основу для создания такой технологии.

Типы клаузур и их особенности

В зависимости от этапа учебного проектирования и с целью выявления качественно различных сторон творческой индивидуальности студентов существует несколько типов клаузур:

- вводная;
- по теме проекта в семестре;
- вспомогательная;
- зачетная.

Вводные клазуры обычно даются на первом занятии по каждому курсовому проекту. Их целью является ознакомление с включением студентов в работу с первого же занятия и выявление их подготовки во владении образными композиционными и графическими приемами, соответствующими данному этапу обучения.

Тема вводной клазуры объявляется в начале занятия и заранее не известна студентам. Они получают лишь частичную ориентировку на ту задачу, которую им предстоит решить.

Клазура по теме проекта может выполняться в зависимости от цели, поставленной преподавателем, как в самом начале работы по курсовому проекту, так и после соответствующих упражнений по объемно-пространственной композиции и отведенного времени на изучение по проектируемой теме.

В первом случае целью такой клазуры является выявление первоначального представления студента о будущем проекте и его умения выразить это графически или в макете. Такая клазура отражает больше образные, композиционные представления в возможном проектом решении, поэтому первая клазура по теме проекта является как средством активизации образных представлений, так и средством контроля за уровнем усвоения теоретического материала.

Во втором случае клазура отражает собственные представления студента о проекте на заданную тему уже на основе освоенных упражнений и самостоятельного изучения осу-

ществленных проектных предложений на аналогичную тему. Такой клаузуре должен предшествовать реферат по изученному материалу. В этом случае фантазия студента базируется на его более профессиональном осмыслении темы.

В случае, когда сама методика работы над проектом предусматривает последовательный и детальный подход к решению всех вопросов проектирования, более глубокое их изучение – могут выполняться оба варианта клаузур, одна после другой. Оба варианта клаузур могут проводиться и для студентов, работающих по индивидуальному графику, проектная тема у которых носит научно-исследовательский характер. Это позволяет проследить у студентов формирование новых представлений о теме проекта на основе самостоятельной работы, проследить, как влияет полученная информация на его творческую фантазию: помогает ее развитию или в чем-то тормозит этот процесс.

Такие клаузуры позволяют также выявить как самое ценное индивидуальное в предложении автора, которое целесообразно оставить и развить в окончательном варианте, так или иначе отметить недостатки, которые в дальнейшем необходимо устранить.

Задание на клаузуру в обоих случаях в основном соответствует теме проекта, но меньше по выполняемому графическому или макетному объему.

О проведении клаузур по теме проекта студенты знают заранее, что дает им возможность продумать свое авторское предложение. Чаще всего клаузура проводится в течение шести академических часов, что вполне достаточно при соответствующей подготовке к такому занятию. Иногда время на эти клаузуры может быть рассчитано и не на один день. Например, для студентов, работающих по индивидуальному плану, проводится клаузура по теме проекта, выданного на всю группу, но она представляется большим числом графических проекций или дополняется макетом, цветным решением и т. д.

Целью вспомогательной клаузуры является обращение внимания студентов на частные случаи проектного задания, либо на темы, близкие к ним по смыслу. Вспомогательные клаузуры помогают решать частные задачи в общем ключе со всей работой в целом. Задания на эти клаузуры более конкретны, затрагивают узкий круг задач, требующих решения в проекте, рассчитаны на выполнение клаузур в небольшой отрезок времени: 3–4 часа.

В это задание, в силу его небольшого объема, иногда вводится принцип вариантности, то есть само задание расчленяется на несколько (обычно на 2–3), сходных по основным требованиям с графическими, композиционными или другими принципами.

Принцип вариантности может применяться и к другим типам клаузур в зависимости от цели, преследуемой в результате ее выполнения.

Тема вспомогательной клаузуры объявляется в день ее проведения. Если тема вспомогательной клаузуры охватывает определенный круг задач, то сама она может объявляться заранее, а задачи, входящие в нее, уточняются и конкретизируются на занятии.

Наконец, целью зачетных клаузур является выявление уровня усвоения студентами полученных теоретических знаний и практических навыков и развития творческой индивидуальности студента за семестр. В зачетной клаузуре контролирующая функция приобретает особое значение, так как оценка за нее может повлиять на выведение общей оценки по проекту за семестр.

Задание на зачетную клаузуру включает в себя комплекс вопросов: образно-художественные, композиционные, функциональные, конструктивные и т. д., которые должны быть решены и взаимосвязаны согласно требованиям к выполнению клаузур. Причем образно-композиционному решению придается основное значение.

Лучшие зачетные клаузуры экспонируются на итоговой годовой методической выставке лучших студенческих работ, проводимой кафедрой технологии и организации строительства.

Требования к выполнению клаузур

К выполнению клаузур предъявляются определенные требования:

- клазура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с преподавателем; в ней выявляется фантазия студента и понимание им основной сущности задания; его творческая индивидуальность;
- клазура должна быть выполнена строго в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании;
- в клазуре отражаются самые основные черты задания: представления о выразительном зрительном образе, соответствующем значению и функции объемно-пространственной формы;
- в клазуре должны четко читаться основные композиционные принципы, положенные студентом в основу формирования образа объемно-пространственного или плоскостного решения: выявить композиционный центр (один или система взаимоподчиненных центров), динамичность или статичность композиции; осевое, симметричное, диагональное или смешанные приемы построения; контрастное или нюансное соотношение частей и целого, ритмичность и другие;
- в клазурах на конкретную тему выражается комплексный подход к предлагаемому решению, то есть наряду с образно-композиционным решением отражаются основные общие представления о функциональных взаимосвязях, используемых материалах и конструкциях;
- клазура должна быть выполнена в такой технике графической эскизной подачи, которая наиболее соответствовала бы выражению идеи проекта и давала бы хорошо читаемое представление о замысле объемно-пространственного или плоскостного решения.

Подготовка к клазурам и их выполнение

Поскольку клазура выполняется в строго ограниченное время, а тема ее не всегда известна заранее, подготовка к ее выполнению имеет очень большое значение. Необходимо на занятии иметь все материалы и инструменты, которыми автор привык работать (бумага, тушь, карандаши, маркеры, графический планшет, линейки, кнопки, ножницы, клей и т. п.).

Для успешного выполнения клазуры необходимы не только собственные знания, способности, творческая активность и наличие необходимых принадлежностей, но и рациональная организация рабочего места и правильное распределение работы во времени.

Важно подготовить рабочее место к началу занятия: разложить бумагу и инструменты так, чтобы ими было удобно пользоваться, не затрачивая время на поиски необходимого предмета. Кроме того, необходимо продумать правильное распределение этапов работы над клазурой в течение отведенного на это времени. Здесь следует заметить, что графическое исполнение требует от 30 до 60 % времени, что необходимо учитывать при обдумывании идеи проектного решения. Перенос процесса формирования идеи за пределы указанного времени может привести к тому, что даже интересно задуманное решение не найдет своего выражения в способе подачи, а это, в свою очередь, существенно влияет на общий уровень клазуры.

Клазуры выполняются на листе ватмана формата А2 или А3. На листе распечатывается предлагаемый шаблон с полями для поиска идеи, образа, вариантов объемно-пространственной композиции, каких-то ассоциаций и т. п. Как правило, в центре оставляется большое место для подачи выбранного решения. Окончательный вариант выполняется в архитектурной графике с применением маркеров, туши, фломастеров, цветных карандашей и ручек, акварели, гуаши, аппликации и т. д.

Музыка барокко

Эпохой барокко называют примерно 150 лет с начала XVII до середины XVIII века. Этот период сыграл важнейшую роль в развитии музыки. Именно тогда появились настоящие оркестры, родилась опера, получили развитие многие музыкальные термины и концепции, которые живы и по сей день. Слово «барокко» происходит от португальского *barroco* – так называли жемчужины неправильной формы. Изначально такой термин использовался

только для обозначения пышного архитектурного стиля, но к тому времени, когда ученые стали называть так и музыкальный стиль того времени, он утратил негативный оттенок. Широко использоваться для обозначения музыки, написанной в период между Ренессансом и классической эпохой, термин «барокко» стал лишь в XX веке.

В эпоху барокко музыку часто писали певцы и музыканты-виртуозы, поэтому она была очень сложна для исполнения. В барочной музыке широко использовались «украшения» – часто они были импровизацией исполнителя. Музыкальные инструменты стали играть более важную роль. Традиция пения а cappella («в церковной манере»), то есть без инструментального аккомпанемента, начала постепенно уходить в прошлое.

В результате развития монодии появилась опера. Такой метод пения позволял слушателям четко слышать текст, исполняемый певцом-солистом в сопровождении музыкальных инструментов. Солисты получили возможность драматически интерпретировать музыку.

Для постановки оперы требовалась сцена. В эпоху барокко появились первые залы, построенные специально для этой цели. Первый публичный оперный театр открылся в Венеции в 1638 году. Такие же театры вскоре появились во многих крупных европейских городах.

Композиторы барокко:

1. Иоганн Себастьян Бах (1685-1750).

Список основных произведений Баха

А. Вокальные произведения (в сопровождении оркестра):

I. 198 церковных кантат

II. 12 светских кантат

III. 6 мотетов

IV. Рождественская и пасхальная оратории

V. Большая месса h-moll

VI. 4 малые мессы и 5 санктусов VII. Магнификат D-dur

VIII. Страсти по Матфею и Иоанну

IX. Траурная ода

X. Церковные арии и песни

Б. Произведения для оркестра и камерная музыка:

I. 4 увертюры (сюиты) и 6 Бранденбургских концертов

II. 7 концертов для клавира с оркестром

3 концерта для двух клавиров с оркестром

2 концерта для трех клавиров с оркестром

1 концерт для четырех клавиров с оркестром

III. 3 концерта для скрипки с оркестром

IV. 6 сольных сонат для скрипки

8 сонат для скрипки с клавиром

6 сонат для флейты с клавиром

6 сольных сонат (сюит) для виолончели

3 сонаты для виолы да гамба и клавира

3 сонаты для трио

V. Музыкальная жертва

В. Произведения для клавира:

I. Партиты, французские и английские сюиты, инвенции для двух и трех голосов, симфонии, прелюдии, фуги, фантазии, увертюры, токкаты, каприччио, сонаты, дуэты, Итальянский концерт, Хроматическая фантазия и фуга

II. Хорошо темперированный клавир

III. Гольдберговы вариации

IV. Искусство фуги

Г. Произведения для органа:

- I. Прелюдии, фантазии, токкаты, фуги, канцоны, сонаты, пассакалия, концерты на темы Вивальди
- II. Хоральные прелюдии
- III. Хоральные вариации

2. Джордж Фридрих Гендель (1685–1759 гг.).

Список основных произведений Джорджа Фридриха Генделя

1. «Сарабанда».
2. «Мессия (оратория)».
3. «Пассакалия».
4. Оркестровая сюита «Музыка на воде».
5. «Ринальдо. Ария Альмилены».
6. «Коронационный Антем № 1».
7. «Юлий Цезарь в Египте. Ария Секста».
8. «Кончерто гротто ля минор».
9. Оратория «Соломон»
10. Оратория «Геркулес».
11. Сюита для клавесина Vol. 2 № 4 ре минор.
12. Кантата `Apollo e Dafne` (`La Terra è Liberata`) для сопрано и баса с оркестром.
13. Кончерто гротто ор.6 № 6 соль минор.
14. Концерт для органа (или арфы), струнных и цифрованного баса ор.4 № 6 си-бемоль мажор.

3. Антонио Вивальди (1678–1741).

Список основных произведений Антонио Вивальди

1. «Времена года». Зима: I. Allegro non molto (Декабрь)"
2. «Концерт для скрипки с оркестром ля минор».
3. «Концерт для гобоя, струнных и бассо континуо ля минор».
4. «Джустино. Ария императора Анастасия».
5. Концерт «Гармонические вдохновения» № 8 для 2-х скрипок, струнных и бассо континуо ля минор.

4. Доменико Скарлатти (1685–1757).

Список основных произведений Доменико Скарлатти

1. «Соната до минор».
2. «Соната ре минор K141».

5. Арканджело Корелли (1653–1713).

Список основных произведений Арканджело Корелли

1. Концерты – Гротто ор. 6
2. Solisti Veneti
3. Concerto grosso in D major, op. 6 № 1
4. Concerto grosso in C minor, op. 6 № 3
5. Sonata a 4 in D major for Trumpet & Strings
6. Concerto grosso in G minor, op. 6 № 8
7. Concerto grosso in F major, op. 6 № 9
8. Concerto grosso in C major, op. 6 № 10
9. Concerto grosso in B flat major, op. 6 № 11
10. Sonata for Violin in D minor, op. 5 № 12 "La Folia"
11. Concerto grosso in F major, op. 6 № 12

6. Джордж Филипп Телеман (1681–1767).

Список основных произведений Джорджа Филиппа Телемана

1. Concerto in E minor - Allegro (00:00)
2. Der stürmende Aeolus (04:38)
3. Concerto for trumpet and strings (06:52)
4. Concerto for violin - Vivace (14:54)
5. Flute concerto in C - Tempo di minuet (17:28)
6. Concerto Grosso - Allegro (23:18)

7. Генри Перселл (1659–1695 гг.).

Список основных произведений Генри Перселла

1. Семи-опера «Королева фей».
2. Опера «Дидона и Эней».
3. Антем «Мне сердце диктует» .
4. Погребальная музыка для королевы Марии.
5. Фантазия си-бемоль мажор.
6. Ода «Радуйся, прекрасная Цецилия!».
7. Церковный гимн «Как солнце затмевает свет его» («Вечерний гимн») .

Тема 8.2. Искусство Западной Европы XVIII в.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Сочинение «Образ человека в искусстве классицизма».

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
4. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 639 с. – 978-5-89826-487-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65073.html>
5. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 464 с. – 978-5-89826-488-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65074.html>

Справочная литература, методические указания

1. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.;СПб. : АСТ : Полигон, 2007.
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017

Электронно- библиотечные системы:

- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013.

Б) Сочинение «Образ человека в искусстве классицизма».

Сочинение – это вид письменной работы, изложение своих мыслей, знаний на заданную тему; художественное, научное произведение.

Требования к сочинению на литературную или публицистическую тему

1. Соответствие теме. Необходимо внимательно ее прочитать, найти ключевые слова, выражающие поставленную проблему, а также отметить все понятия, входящие в формулировку темы. Помогает раскрыть тему хорошо подобранный эпиграф.

2. Решение поставленной в формулировке проблемы. Это и будет основная мысль сочинения, доказывающаяся правильность своего решения с использованием текста художественного произведения, литературной критики, исторических фактов и другого материала.

3. Самостоятельность рассуждений. Для этого необходимо знать текст художественного произведения, разобраться в позиции автора, выразить свое отношение к событиям, поступкам героев.

4. Знание информации и умение ее систематизировать.

5. Связность текста, последовательность и логичность изложения. Это значит, что каждое новое положение, развивающее основную мысль, будет следствием предыдущего, выводы и обобщения явятся следствием рассуждений.

6. Наличие плана. Это поможет написать логичную, стройную по композиции работу, в которой все части будут объединены темой и основной мыслью, план поможет избежать ненужных повторов, отклонений от темы и других просчетов.

7. Использование цитат. Цитаты в тексте сочинения подтверждают выдвинутые положения.

8. Выделение абзацев в соответствии со смысловыми частями текста сочинения, написание их с красной строки.

9. Стилиевое единство и выразительность повествования. Чтобы добиться этого, нужно выбрать наиболее соответствующий теме стиль речи (научный, публицистический, художественный) и жанр (литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, письмо, путешествие).

10. Соответствие речи литературным нормам и грамматическим правилам.

11. Точность подбора слов для выражения мыслей. Следует избегать вычурных фраз, ложного пафоса, примитивных выражений, словесных штампов.

12. Выразительность и эмоциональность речи, вызывающие у читающего сочинение наглядные представления и определенные чувства.

13. Точность в изложении литературных и исторических фактов.

14. Объем работы строго не регламентируется, как правило, она пишется на 5–7 страницах.

Типы сочинений

Сочинение студента, как правило, включает в себя элементы всех трех типов сочинений.

1. Повествование. Повествование – это сочинение, в котором рассказывается, сообщается о каком – то событии в его временной последовательности. На первый план здесь выдвигаются порядок протекания действия, развитие сюжета.

В композиции (композиция – от лат. Composition – сочинение, составление, соединение) принято выделять экспозицию (обстановка, предшествующая началу действия), завязку, развитие действия, кульминацию, развязку.

Сочинения повествовательного типа могут начинаться и сразу с завязки и даже с развязки действия, т. е. событие может передаваться в прямой, хронологической последовательности и в обратной, когда мы сначала узнаем о развязке, а уже потом – о самом действии. Выразительная и изобразительная сила повествования заключается, прежде всего, в наглядном представлении действия, движения людей и явлений во времени и пространстве. Поскольку в повествовании сообщается о событиях, происшествиях, действиях, особая роль здесь принадлежит глаголам, особенно формам времени совершенного вида. Они, обозначая последовательно сменяющиеся друг друга события, помогают разворачиванию повествования.

Советы по написанию сочинения – повествования

Язык изложения должен быть подчинен теме, идее, типу речи, стилю, жанру. При необходимости можете включить в повествование элементы и описания, и рассуждения.

2. Описание. Описание – это изображение какого-либо явления действительности путем перечисления и раскрытия его основных признаков. Например, для портрета это будет рост, возраст, осанка, походка, выражение глаз, улыбка, внутреннее состояние человека и т. п. Цель описания – чтобы читатель увидел предмет описания, представил его в своем сознании.

Композиция описания, наиболее характерные ее элементы: общее представление о предмете, отдельные признаки предмета, авторская оценка, вывод, заключение.

Советы по написанию сочинения-описания

При описании должны быть обеспечены единство изображения, единство взгляда на предмет и определенная последовательность в описании. Используйте изобразительно-выразительные средства, фразеологизмы, причастные и деепричастные обороты. Важную роль в описании играют согласованные и несогласованные определения, назывные и неполные предложения, однородные члены. Не забудьте о них.

3. Рассуждение. Рассуждение – это словесное изложение, разъяснение, подтверждение какой – либо мысли. Задача рассуждения – убедить кого-то в чем-нибудь, доказать что-либо, сделать обоснованные выводы.

Обычно в рассуждении выделяются три части:

- тезис (высказывается какая-то мысль);
- доказательство (или опровержение) этой мысли, т. е. аргументы;
- вывод или заключение.

Советы по написанию сочинения – рассуждения.

Постарайтесь сделать аргументы как можно более убедительными и ясными, и их должно быть достаточно для доказательства вашего тезиса. Помните, что между тезисом и аргументами должна быть установлена логическая и грамматическая связь. Полезно употреблять побудительные, вопросительные и восклицательные предложения, риторические вопросы, с помощью которых усиливается выразительность речи. Обращения, повторы, словицы, поговорки – все это помогает яркости и выразительности языка.

Жанры сочинений

Написать любой текст, в том числе сочинение, вне жанра невозможно. Традиционное сочинение представляет собой аналогию литературно-критической статьи, хотя многие считают его самостоятельным жанром. Наиболее приемлемыми для сочинения жанрами являются литературно – критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, эпистолярный жанр, путешествие. Все они могут быть написаны как на литературную, так и на публицистическую тему.

1. Литературно- критическая статья.

Статья, рецензия и эссе являются жанрами литературной критики, призванной оценивать и истолковывать объект изучения.

Критическая статья – один из основных жанров литературной критики. В ней даются разбор и оценка произведения, ее темы, идейного содержания, стиля, указывается значение в ряду других работ автора. Наряду с разбором и оценкой произведения в статье рассматриваются общественные проблемы, поднятые писателем.

2. Рецензия.

Слово «рецензия» (отзыв, критический разбор и оценка художественного или научного произведения) закрепилось в литературном языке в конце XVIII начале XIX вв. (от лат. *Recensio* – осмотр, обследование).

Обычно в рецензии одновременно дается информация о содержании произведения, композиции, поднятых в нем проблемах. Присутствует также критический разбор и оценка произведения, его темы, идейного содержания, стиля, указывается значение в ряду других работ и в обществе. Все это сближает рецензию с критической статьей, однако она меньше по объему.

3. Эссе.

Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, трактующие частную тему и передающие индивидуальные впечатления, и соображения, связанные с нею.

Эссеистический стиль отличается подчеркнутой субъективностью, образностью, афористичностью, разговорной лексикой. Для него характерны индивидуальная импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы или темы, непринужденная, в духе свободной беседы с читателем манера изложения.

4. Очерк.

Очерк – эпический, по преимуществу прозаический жанр литературы, в котором изображены достоверные события и факты реальной жизни. Этим очерк отличается от рассказа, в котором изображаются вымышленные события, созданные творческим воображением пишущего.

Описание и повествование в очерке складываются из наблюдений рассказчика, который свободно объединяет отдельные сцены и детали в целостное произведение.

Очерки бывают документальными (или публицистическими) и художественными. В документальном очерке описываются характерные факты и явления в том виде, в каком они существуют в самой действительности, точно передаются события, характеры героев, их внешность.

Предметом изображения в художественном очерке обычно является состояние, уклад жизни той или иной среды, ее нравы, т.е. отношения между людьми, сложившиеся в их общественной и частной жизни. Также очеркиста интересует и яркая личность, особенности ее частной жизни.

5. Дневник.

Дневник – это форма повествования, которая ведется от первого лица.

В художественной литературе могут быть использованы дневниковые записи героев, и в этом случае дневник выступает как жанровая разновидность художественной прозы. Дневник привлекает автора – рассказчика непринужденностью выбора темы, большими композиционными возможностями, позволяет создать иллюзию свободного выражения мыслей и впечатлений, полно и глубоко раскрыть характер героя.

6. Эпистолярный жанр.

Этот жанр развивался из бытовой переписки. В художественной литературе «корреспонденты» становятся персонажами, а их переписка – повествовательным приемом.

Форма писем или посланий позволяет героям в непринужденной, доверительной беседе раскрыть свой внутренний мир. Письма создают эффект документальности, подлинности сообщения и обладают благодаря этому особой убедительностью. При написании сочинения в эпистолярном жанре определяются «герои», авторы переписки; ведется повествование от имени персонажа (автора письма), выражаются его мысли, взгляды, впечатления.

Приемы и методы работы над сочинением.

1. Выбор темы и ее обдумывание.

Выбирая тему, надо учитывать следующее: знание материала, интерес к теме, понимание темы, опыт в написании подобных тем.

Конечная цель обдумывания темы – это четкое представление, о чем писать. Это значит взвесить, проанализировать каждое слово в формулировке темы, определить, какое из них содержит в себе самую суть. Отсутствие такого анализа ведет к смещению акцентов, а иногда и просто к искажению темы.

2. Определение идеи сочинения и подбор материала.

На практике не всегда существует резкая граница между обдумыванием темы и нахождением идеи. Почти каждую тему можно раскрывать в нескольких направлениях и, исходя из его выбора, сформулировать идею сочинения.

3. Составление плана.

План должен быть таким, чтобы по нему было ясно не только о чем сочинение, но и какова основная мысль сочинения, какова система доказательств этой мысли, к каким выводам приходит автор сочинения.

1. Первая часть сочинения должна вводить в тему, служить фундаментом для всей работы. В зависимости от того, какого типа вопросы привлекаются во введении, можно выделить их виды:

- историческое (об эпохе);
- аналитическое (анализирующее какое-либо понятие, входящее в формулировку темы);
- библиографическое (факты из библиографии автора);
- сравнительное (о традициях в области создания подобного типа произведения);
- обществоведческое (привлекающее какую-либо сторону учения об обществе).

2. После введения идет заголовок основной части сочинения.

Функция заглавия темы состоит в том, чтобы сообщить, о чем должна идти речь в сочинении. Функция же заголовка основной части состоит в том, чтобы показать главную мысль, то есть идею сочинения. Этот пункт должен быть конкретнее, целенаправленнее заглавия темы. По объему эта часть сочинения самая большая, основная. Введение и заключение должны быть примерно одинаковыми.

4. Заключение – своего рода вывод сочинения или следствие, т. е. это может быть разговор о влиянии данного произведения на художественный процесс или на жизнь.

4. Написание сочинения.

Работая под сочинением, следует придерживаться определенного стиля, специально выбираемого пишущим в соответствии с характером предложенной темы или с характером выбранного им направления темы. Со временем у человека вырабатывается индивидуальный стиль с его особой, неповторимой манерой выражения своих мыслей.

Главное – это единство формы и содержания.

Сочинение может быть снабжено эпитафией. Эпитафия обращает внимание читателя на основную мысль сочинения, на то, как подходит автор к раскрытию темы, каково его отношение к вопросу, поднятому темой. Поэтому к одной и той же теме у каждого из пишущих может быть найден свой эпитафия.

Несмотря на то, что эпитафия пишется в начале сочинения, подобрать его можно в процессе работы и даже после ее завершения.

5. Редактирование и переписывание.

Вдумайтесь в тему редактируемого сочинения, определите ее границы, осмыслите, о чем надо писать в сочинении на данную тему. Внимательно, не менее двух раз, прочитайте сочинение; при повторном чтении делайте необходимые пометки (карандашом на полях тетради).

Подумайте над следующими вопросами:

- Соответствуют ли план и текст сочинения его теме; полно ли раскрыта тема, нет ли отклонений от нее? (если есть, постарайтесь понять, объяснить, чем они вызваны, как их устранить).

- Есть ли в сочинении основная мысль, объединяющая все его части в единое целое?

- Насколько последовательно изложение материала? Всегда ли логичны связи микро-тем и микротекстов?

- Нет ли в сочинении фактических ошибок, неточностей, искажения цитат?
- Каково речевое оформление сочинения? Нет ли в сочинении стилистических и грамматических ошибок; уместно ли использованы цитаты, удачно ли они вплетены в ткань сочинения?

Когда после всех правок сочинение уже вполне удовлетворяет вас, приступайте к переписыванию набело. Не бойтесь производить небольшие правки и во время переписывания.

Тема 9.1. Искусство XIX в.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка эскизов к практическому занятию: Практическое занятие № 7: создание орнамента в стиле «Модерн».

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
4. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 639 с. – 978-5-89826-487-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65073.html>
5. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 464 с. – 978-5-89826-488-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65074.html>

Дополнительные источники:

1. Анри де Тулуз-Лотрек [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07826-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55433.html>
2. Винсент Ван Гог [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07840-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55435.html>
3. Альфонс Муха [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07841-6. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55431.html>
4. Амедео Модильяни [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07842-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55432.html>
5. Клод Моне [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07837-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71432.html>
6. Поль Гоген [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07835-5. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70903.html>

7. Поль Сезанн [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07833-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70904.html>

8. Эдгар Дега [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07829-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70982.html>

9. Эдуард Мане [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07828-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70983.html>

Справочная литература, методические указания

1. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.;СПб. : АСТ : Полигон, 2007

Б) Подготовка эскизов к практическому занятию: Практическое занятие № 7: создание орнамента в стиле «Модерн».

Указания к выполнению самостоятельной работы даны в Приложении 1.

Модерн (фр. *moderne* – современный) – особое художественное направление в искусстве, возникшее в конце XIX века. Еще одно из его распространенных названий – ар-нуво (фр. *art nouveau* – «новое искусство»). Основными отличительными особенностями этого стиля стал отказ от использования прямых линий и углов. Художники, работающие в данном направлении, предпочитают природные формы и мотивы. Одной из характерных особенностей модерна является интерес к новейшим технологиям. Декоративно-прикладное искусство в этот период становится необыкновенно популярным. Разумеется, касается это и орнамента.

Характерные особенности стиля модерн

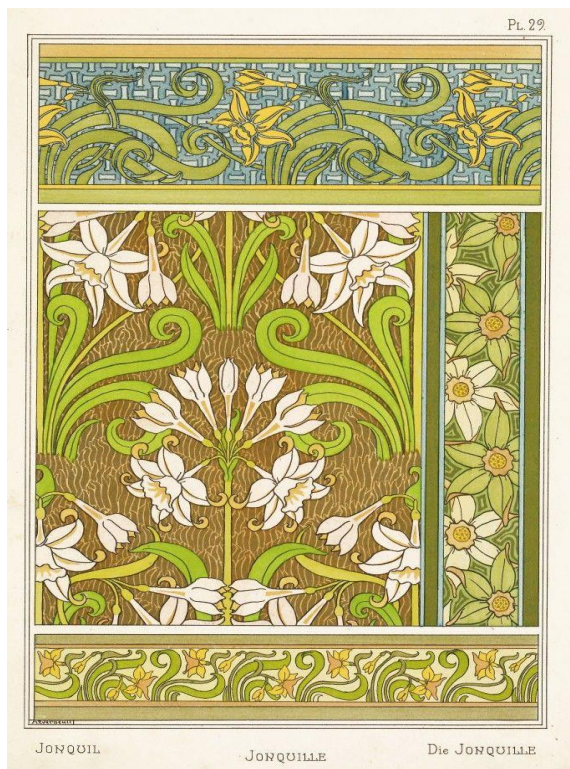
- Приглушенные цвета. Обычно в декорах этого стиля можно видеть светло-зеленый, лиловый, коричневый.
- Плавность и изогнутость линий, расположенных как вертикально, так и горизонтально.
- Лаконичность форм. Очень часто применяются шарообразные, цилиндрические и прямоугольные силуэты.
- Синтез элементов самых разнообразных стилей.
- Частое использование художниками и декораторами асимметричных мотивов.
- Использование витражей. Широкое распространение получили композиции Луиса Тиффани либо их имитация.

Орнамент модерн в интерьере

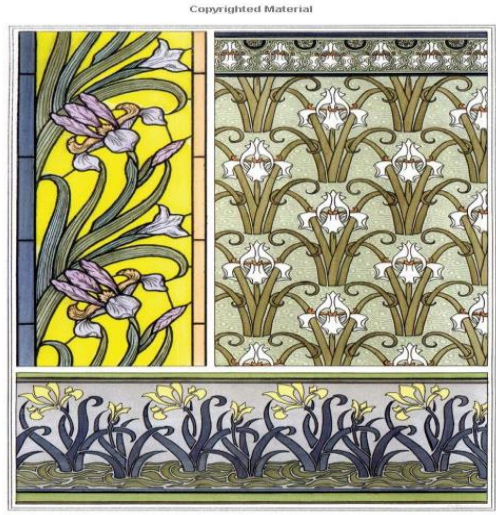
Орнамент в модерне – это даже не элемент оформления предметов. Он сам выступает в роли украшения. Декоры стиля модерн просто невероятно красивы и эффектны. Портьеры, обивка, мебель и обои украшаются им повсеместно. При этом используются в основном прихотливые растительные мотивы. Если это цветы, то очень крупные. Что касается оттенков, то в этом плане диктует правила пришедшая на стыке веков мода на все японское. Широко используются лиловые, палевые, серебристые и серовато-зеленые цвета. Стены, декорированные растительным орнаментом, словно растут от потолка к полу. Однако при этом всегда соблюдается одно из основных правил оформления в стиле модерн – недопустимость слишком большого количества деталей. В ванных комнатах часто используется кафельный бордюр с геометрическим орнаментом, который, на первый взгляд, только напоминает античный.

В композиции всегда присутствует характерный именно для модерна завиток, спиральный или квадратный. Данный элемент украшает даже такой простой узор, как меандр. Конечно же, повсюду при оформлении интерьера используются характерные для этого стиля криволинейные линии, пронизанные экспрессивным ритмом и подчиняющие себе всю композицию оформления помещения. Отдельно можно выделить орнаментированные витражи. Чаще всего используются модели в стиле тиффани.

Еще одной присущей модерну чертой в орнаменте, скажем, интерьера является дублирование. К примеру, рисунок может повторяться на дверных порталах и на предметах мебели. Примеры растительных орнаментов, выполненных в стиле модерн, можно увидеть на этикетках и виньетках знаменитого чешского художника Альфонса Марии Мухи (1860–1939 гг.), в работах Обри Бердслея (1872–1898), великого русского Михаила Врубеля (1856–1910 гг.).

2

Тема 9.2. Искусство XX в.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие №8: Искусствоведческий анализ художественных произведений основных стилей XX века.

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. – 96 с. – 978-5-93026-041-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html>
3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
4. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
5. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 639 с. – 978-5-89826-487-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65073.html>
6. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 464 с. – 978-5-89826-488-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65074.html>

Дополнительные источники:

1. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агрatina. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 317 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04737-0. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50.
2. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] / О.С. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 151 с. – 978-5-89826-422-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913.html>
3. Горбовец Л.О. Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления [Электронный ресурс] / Л.О. Горбовец. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 313 с. – 978-5-7996-1638-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66191.html>
4. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный технический университет, 2017. – 135 с. – 978-5-8149-2548-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>

Справочная литература, методические указания

1. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.; СПб. : АСТ : Полигон, 2007.
2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Б) Подготовка к практическому занятию: Практическое занятие № 8: Искусствоведческий анализ художественных произведений основных стилей XX века.

Основными видами искусствоведческого анализа могут быть сравнительно-исторический, формальный иконографический, структурный.

1. Сравнительно-исторический анализ.

Это один из наиболее эффективных видов анализов. Он основывается, с одной стороны, на сравнении – простейшей познавательной операции выявления сходства и различия объектов, а с другой – на принципах историзма, согласно которым, действительность рассматривается в перспективе постоянного изменения во времени.

Простейший тип отношений, которые возникают в результате сравнения – отношения тождества (равенства) и различий, – применим к любым наблюдаемым и мыслимым объектам. В результате этого сама операция сравнения позволяет представить мир как связанное разнообразие. Эта первичная операция и выводы, которые следуют в результате ее применения, очень важны для осознания художественной культуры как единого целого.

В любом феномене культуры необходимо видеть, как его уникальность и особенности, так и общность с культурой в целом. Сравнение – операция динамичная. Оно изначально предполагает некую оппозицию.

Чтобы осмыслить свою культуру, надо посмотреть на нее как бы извне.

Сравнение, в отличие от описания, предполагает оппозицию двух объектов, что более продуктивно в творческом плане. Чем отдаленнее по времени, стилю, выразительным средствам художественного языка предлагаемые учащимся для сравнения произведения, тем легче проводить сравнение и тем оригинальнее и неожиданнее могут быть его результаты. При этом хотя бы по одному параметру произведения должны иметь что-то общее – это может быть общность жанра (портрет, пейзаж, натюрморт), типологии форм (древнеегипетская и мезоамериканская пирамида), общность назначения и функции (храм в разных культурах, мемориальный надгробный памятник), сюжета, иконографических констант, формата (вертикальный, горизонтальный, рондо) и др.

Основными формами сравнительно-исторического метода являются:

- сравнительно-сопоставительный анализ;
- историко-типологическое и историко-генетическое сравнение;
- выявление сходства на основе взаимовлияния.

Сравнительно-сопоставительный анализ предполагает сравнение разнородных объектов. Это может быть сопоставление:

- крупных культурных ареалов (Восток–Запад);
- культурных регионов (Россия – Западная Европа);
- стадийно-разнородных культур (традиционной фольклорной культуры и культуры мировых религий по типу «язычество-христианство»);
- стилей (Ренессанс-барокко, барокко-классицизм и т. п.);
- разных видов искусства и их выразительных возможностей.

Такой тип сравнения на выявление крупных, глубинных проблем.

В историко-типологическом сравнении важны два взаимодополняющих друг друга процесса: анализ, направленный на выявление различий и синтез, направленный на осознание общности.

Историко-генетическое сравнение нацелено на выявление сходства в связи с общим происхождением.

2. Формальный анализ.

Первый шаг в изучении специфики языка разных видов изобразительного искусства сделала так называемая формальная школа искусствоведения. Во-первых, анализ на базе основных положений формальной школы – это первая ступень в постижении замысла автора и специфических задач эпохи, зашифрованных в произведении искусства. Во-вторых, с помощью категорий формального анализа появляется возможность понять метафорический язык изобразительного искусства.

Система формального анализа произведений архитектуры, скульптуры и живописи включает в себя такие параметры, как материал, формат, размер, пропорции, текстура, свет, цвет, ритмическое и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой, соотношение внутренней и внешней структуры и пространства, временные ориентиры восприятия и проживания.

Набор параметров для каждого вида искусства слегка различается сообразно его специфике.

Анализ архитектуры

В связи с абстрактным (нет аналогий в природе) характером архитектуры, которая имеет своей главной задачей организовать пространство, основными пунктами ее анализа должны быть:

- предназначение и функция сооружения;
- абсолютные размеры и соотношение с окружающей средой;
- избранные для строительства материал и особенности его образного осмысления;
- план;
- общая организация пространства и масс (что превалирует: первое или второе и почему?);
- конструкция и заложенные в ней идеи;
- масштаб здания (соотнесённость с размером человека, с окружением);
- пропорции (соотношение частей здания между собой и их отношение к целому);
- ритм (пространство и массы, различных пространственных ячеек, членения конструкции, проемов и др.);
- светотеневая организация фасадов и внутреннего пространства;
- роль цвета и звука;
- соотношение со скульптурой и монументальной живописью;
- временная организация восприятия сооружения и протекающей в ней жизни.

Анализ архитектуры требует и личного проживания произведения, или весьма большого количества наглядного материала – планы, разрезы, ландшафтные съемки, фотографии фасадов с нескольких точек зрения, фотографии интерьеров и проч.

Анализ живописи

При анализе живописи надо учитывать, что, с одной стороны, она оперирует не абстракциями, а узнаваемыми образами реальности, но, с другой стороны, живописное изображение – это иллюзорное (то есть не менее абстрактное) изображение на двухмерной плоскости, некая интерпретация реальности, ее преобразованный образ.

Зачастую узнаваемость реалий, сюжетность создают ложное впечатление легкой доступности расшифровки авторского послания. Это необходимо учитывать при анализе.

Анализ лучше начинать, определившись с видом живописного изображения: что это – настенная живопись или станковая картина? Далее следует остановиться на изобразительной и экспрессивно-декоративной функциях живописного изображения, которые связаны с оформлением двухмерной плоскости – поверхности картины.

Размеры, формат (горизонтальный, вертикальный круг и иные варианты) и рама (рама как объемный объект) определяют пороговые параметры соотношения изображения иллюзорного и реального.

С основой, на которую нанесено изображение (камень, дерево, штукатурка, стекло), и с техникой, в которой выполнено живописное произведение (фреска, темпера, мозаика, масло, пастель и др.), зачастую связаны важные метафорические и символические категории. Проблемы фактуры – это не только проблемы оформления поверхности, но и проблемы внутренней интерпретации образа.

С пространственной организацией (плоскостное или иллюзорное пространство) связаны вопросы:

- интерпретации линии, силуэта, пластики объемов, светотени;
- выбора точки зрения, линии горизонта;

- организации правой и левой сторон картины (своеобразных входов и входов из живописного пространства);
- ритмической структуры и композиции в целом.

Анализ скульптуры

Спецификой скульптуры является ее реальность и вещьность, трехмерная объемность и нацеленность на тактильное воздействие и переживание. Главной темой скульптуры является фигура человека, а ее язык – это язык человеческого тела и мимики лица.

Можно сказать, что это один из наиболее антропоморфных видов искусства. Но скульптор не повторяет слепо фигуру человека в ее реальных формах, а творит некую идеальную действительность, идеальную форму, в которой идеи воплощаются в виде сгустков пластической энергии. Исключительная сосредоточенность на человеке весьма ограничивает, с одной стороны, количество параметров анализа, а с другой – требует крайне углубленной интерпретации каждого пункта.

Определившись с видом скульптуры (монументальная скульптура или мелкая пластика, свободно стоящая фигура, статуарная группа или рельеф), необходимо четко зафиксировать ее размеры и соотношения с окружающим пространством, архитектурой и масштабом человека, выявить запланированные автором точки зрения.

Выбор материала (камень, бронза, дерево, керамика и иные современные материалы) в скульптуре очень важен и являет нам одну из главных мировоззренческих позиций автора. От него во многом зависят способ обработки (пластика или скульптура), возможности светотеневой и цветной метафоричности, организация внутренней конструкции (каркаса), соотношение масс с конструкцией и между собой, соотношение динамики и статики, тектонических моментов и моментов моторного напряжения и расслабления.

Проблема постамента (или его отсутствия) в скульптуре аналогична проблеме рамы в живописи – это связующее звено между миром искусства и миром реальности.

Сюжет в скульптуре вторичен, так как над любым конкретным сюжетом стоит главный и общий для всей скульптуры сюжет – акт творения трехмерной формы, сотворения человеческого тела.

Диапазон переживания ограничен рамками оппозиции «статика – движение», но интенсивность переживания значительно выше, чем в других видах искусства, и требует от зрителя значительной концентрации воли. Это особенность надо обязательно учитывать при восприятии и анализе скульптуры.

3. Иконологический анализ.

Кроме «чистой формы», у искусства как специфической информационной структуры есть в запасе еще множество способов хранения и передачи информации, а также воздействия на зрителя.

Для неискушенного средневекового зрителя были более актуальны совсем другие стороны языка искусства, а именно типовые формально-сюжетные схемы, или, иными словами, иконография изображения персонажей или событий Священного писания. «Средневековое сознание, пронизанное идеей иерархии, формирует к XI–II векам иерархию святых, символов, даже цвета. Не зная этой символики, мы не можем постигнуть содержание иконы полностью, оно будет от нас ускользать. Это одна из основ образного строя иконы. И если на картине цвет играет эмоциональную и информативную роли, то в иконописной иерархии играют каноническую роль»

Канонические схемы в церковном искусстве являются своеобразной сверхформой, сверткостекстом, который воздействует на зрителя молниеносно, позволяя ему почти мгновенно воспринимать содержание священного изображения, с одной стороны, и его святость, то есть, принадлежность к другому миру, – с другой.

Каноническими аспектами языка искусства в искусствоведении занимается иконография. Ее методы – это описание и систематизация типологических признаков и схем, принятых при изображении какого-либо лица или сюжетных схем, анализ совокупности изображений какого-либо лица, характерных для искусства какой-либо эпохи, направления.

Иконология как направление в искусствоведении шире, чем иконография, так как исследует не только закрепленные религиозными культами каноны, но и любые устойчивые сюжеты и изобразительные мотивы в художественных произведениях (композиционные схемы, фрагменты схем, темы, сюжеты, атрибуты, символы и геральдические знаки), переходящие их эпохи в эпоху, от одного вида искусства к другому, от мастера к мастеру. Эти устойчивые элементы языка искусства рассматриваются иконологической школой искусствоведения в качестве своеобразных носителей памяти форм, или иными словами, «символической формы», которая содержит в себе «скрытые смыслы и послания» культуры, зашифрованные коды искусства.

4. Структурный анализ.

Структурный анализ осуществляется на основе знаковых систем, тем самым оказывается тесно связанным с семиотикой (наука о знаковых системах) и семантикой (наука о смыслах). Рассмотрение истории искусства с точки зрения закономерностей развития знаковых и символических систем, связанных с такими понятиями, как культурные коды, бинарные оппозиции, архетип, мифологема, позволяет, с одной стороны, усилить смысловую, содержательную составляющую изучения художественной культуры, а с другой – акцентировать личностное прочтение этого содержания.

С точки зрения ценностных ориентаций, понимание единства всей мировой художественной культуры ведет к выработке более терпимого отношения к формам и ценностям чужих культур. Общие для всех культур первообразы как Мировое древо, дорога, Мать-Земля, Тень, Мудрый Старик, Мудрая Старуха, Анима, герой, антигерой в процессе самостоятельной учебной и проектной деятельности усиливает деятельностный компонент в обучении.

Конкретные предметы, не теряя своей конкретности, могут становиться знаками (кодами) других предметов и понятий и символически заменять их.

Коды могут быть самыми разными: зооморфными, растительными, цветовыми, пищевыми, химическими, числовыми, геометрическими и пр.

Ограничение анализа художественного произведения рамками формы и содержания, либо эссеистическим восприятием не может быть единственным избраным методом знакомства, а уж тем более изучения объекта искусства.

С другой стороны, анализ художественного произведения невозможен без обширных знаний в области фактологии, элементарных теоретических основ.

Историко-искусствоведческое исследование предполагает по возможности полный сбор материала по теме, который позволит решить задачи, поставленные в исследовательской работе.

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, студент должен исследовать то или иное явление искусства не обобщено, 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.

В случае нехватки опубликованного материала этот момент должен быть компенсирован работой с архивными документами, с периодикой тех лет (газетами и журналами), с материалами фондов музеев.

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.

Тема 11.1. Искусство Древней Руси.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Инфографика пантеона древнерусских богов
- Создание иллюстраций к славянским обрядам

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>

2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).

Дополнительные источники:

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия : учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/D75CBC69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretogo-tysyacheletiya>

Электронно- библиотечные системы:

- http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.EBEDB0D7-3353-4161-9CD4FDF49D0E20AC & type=c_pub Горелов, А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров/А.А.Горелов.-2-е изд.. - Москва: Юрайт,2013.

- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51589 Айналов, Д.В. Эллинистические основы византийского искусства [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014.

- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013.

Б) Инфографика пантеона древнерусских богов

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и четко преподнести сложную информацию.

Инфографика – это визуальное представление данных. Использовать инфографику очень удобно, когда нужно быстро и эффективно объяснить сложную информацию или статистику. Преимущество инфографики в том, что с её помощью можно сделать сложные сведения понятными и увлекательными.

Принципы создания инфографики:

1. Актуальность и востребованность темы (ориентирование на аудиторию, для которой создается инфографика);
2. Простота и краткость. Всю собранную информацию необходимо отсортировать и оставить только самое важное. Главная задача инфографики – пролить свет на какой-то конкретный вопрос или проблему. Не преувеличивайте количество информации и визуальных элементов. Слишком много деталей могут сделать инфографику трудной для понимания;
3. Образность и визуализация. Обычные данные скучны и иногда их бывает трудно понять. Использование геометрических фигур, графики, диаграмм, иконок и символов – все это может помочь создать образ передаваемой информации и визуализировать данные;
4. Творческая подача. Это главное отличие инфографики от простой диаграммы. Представьте свою инфографику в виде плаката, на котором вы можете самовыразиться. Но, в то же время, дизайн должен быть целесообразным и отражать раскрытие вопроса;
5. Точность и организованность информации (информация представляется точно и структурировано, главная мысль должна быть ясной);
6. Эстетическая привлекательность (гармония и пропорциональность).

Технология создания инфографики

1-й шаг – определите цели и задачи, которые необходимо достичь с помощью инфографики (в зависимости от предметной сферы). Стоит принять во внимание, что в графике очень легко отображать существующее в реальности, значительно труднее перенести в визуальную плоскость отвлеченные понятия и почти невозможно – мнения и комментарии.

2-й шаг – разбейте информацию на разделы, части, пункты. Каждый раздел представьте отдельным изображением или графиком. Подберите нужные визуальные образы, которые знакомы и часто используются вашей аудиторией.

3-й шаг – создайте фокус, то есть придумайте историю, основную визуальную метафору, вокруг которой будет строиться инфографика. Она должна быть простой и всем известной.

Правила создания качественной инфографики

- Создайте **точку фокуса внимания**. При работе над инфографикой необходимо определить центральный графический элемент, наглядно передающий основную тему. Такая структура привлекает внимание и помогает более легкому усвоению информации.

- **Максимально быстрое усвоение информации**. Инфографика должна иметь под собой определенные цели, которых вы пытаетесь достичь с ее помощью. Как правило, задача инфографики – взять сложную информацию и с помощью художественных усовершенствований сделать ее более понятной. Ваша цель состоит в том, чтобы создать нечто, что может быть усвоено максимально быстро. Это касается не только отдельных фрагментов, смысл которых должен передаваться мгновенно, но и общей идеи, которая должна восприниматься за считанные секунды.

- **Использование метафор**. Одна из блестящих возможностей инфографики – взять скучную, комплексную информацию и обратить ее в графическую метафору, столь совершенную, что даже непрофессионалы смогут практически мгновенно понять суть темы.

- **Эстетически-привлекательная подача информации**. Для передачи информации необходимо использовать эстетически-привлекательные образы.

- **Передача информации с помощью визуальных образов**. Так как задачей инфографики является быстрота считывания, проект должен мгновенно рассказывать историю. Инфографика должна основываться в первую очередь на визуальном ряде и не слишком полагаться на текст.

- **Качественная типографика** (искусство оформления печатного текста) в настоящее время довольно популярна, но просто напечатать большие числа красивым шрифтом недостаточно для того, чтобы создать ощущение действительного масштаба или многообразия. Необходимо качественно подбирать типографику и вписывать ее в основную идею проекта.

Кроме того, можно выделить три столпа, на которых основывается хорошая инфографика:

- **Полезность** (практическая ценность) – насколько достигаются поставленные цели коммуникации.
- **Пригодность** – наличие смысла для зрителей и читателей, насколько полно, достоверно, интересно содержание.
- **Красота** – качество формы и дизайна преподнесения информации

Боги восточных славян

Пантеон князя Владимира.

Перун – главный бог, покровитель князя и дружины, также громовержец. Сменился Ильёй-пророком.

Хорс – олицетворённое солнце.

Дажьбог – солнечное божество, в фольклоре – замыкает зиму и отмыкает весну, покровитель свадеб, в книжности – предок русских людей от князя до земледельца.

Стрибог – божество, связанное, вероятно, с атмосферными функциями (ветром).

Семаргл – полубожественный персонаж с неясными функциями, возможно – вестник между небесным и земным мирами.

Мокошь – женское божество, покровительница прядения и ткачества. Сменилась Параскевой-Пятницей.

Другие боги Древней Руси.

Волос ~ Велес – учёными обычно отождествляются, однако в источниках упоминаются в разных контекстах:

Волос – «скотий бог», покровитель скота. Сменился св. Власием Севастийским.

Велес – бог-покровитель сказителей и поэзии, поскольку сказитель Боян назван в «Слове о полку Игореве» Велесовым внуком.

Рожаницы и Род – персонажи, олицетворявшие предначертанное, судьбу новорожденного, «что на роду написано».

Сварог – возможно, бог-кузнец.

Сварожич – олицетворённый огонь.

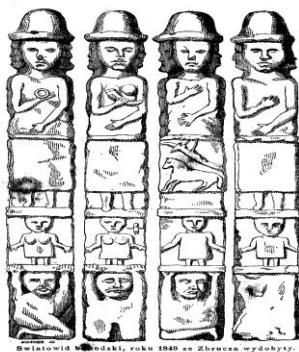

Схема рельефов. Збручский идол.

Збручский идол.

Збручский идол – славянский каменный идол, найденный у села Гусятин (ныне Тернопольская область, Украина) в реке Збруч (приток Днестра) в 1848 году. Идол представляет собой четырёхгранный столб высотой 2,67 м, высеченный из серого известняка. Столб разделён на три яруса, на каждом из которых высечены различные изображения. Нижний ярус изображает подземное божество, средний – мир людей, верхний – богов. Идол венчает круглая шапка. Дата создания идола – приблизительно X век. Хронологически дата создания идола совпадает с периодом существования збручского культового центра. По данным археологических раскопок, идол был установлен на территории святилища, расположенного на горе Бохит.

В) Создание иллюстраций к славянским обрядам.

Иллюстрация (от латинского *illustrare* – пояснять) – это рисунок, образно поясняющий литературный текст, одновременно украшающий книгу, обогащающий ее декоративный строй. Особенность иллюстрации, как жанра изобразительного искусства состоит в том, что её образный строй опирается на литературную канву и подчинён определенной задаче – освещению и объяснению текста.

Иллюстрации служат передаче эмоциональной атмосферы художественного произведения, визуализации героев повествования, демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация), отображения пошаговых инструкций в технической документации (техническая иллюстрация). Иллюстрации используют для уточнения сложных понятий или предметов, которые трудно описать с помощью текста, что является причиной большого количества иллюстраций в детских книгах, также могут использоваться в рекламе, поздравительных открытках, плакатах, книгах, графических романах, раскадровках, журналах, газетах. Иллюстрация находится на границе изобразительного искусства и графического дизайна, так как, используя средства и методы искусства, подчиняется замыслу проекта. Если изначально иллюстрация широко применялась и до сих пор применяется в книжном, журнальном, рекламном деле, то в современном мире, в результате роста интереса к компьютерным играм и комиксам, значение и применение иллюстрации возрастает. Небольшие изображения способны быстро донести до читателя основную идею текста и выступают в роли визуальной метафоры, а для создания иллюстрации зачастую не обязательно владеть академическим рисунком или придерживаться особой техники.

Иллюстрации различают:

- по расположению в тексте: Иллюстрации в книге могут быть расположены на суперблошке, обложке, переплете, форзаце, фронтисписе, шмуцтитуле, в виде заставок (перед началом текста) или буквиц (в начале глав, частей и т. д.), в любом месте текста, а также в виде концовки (в конце книги). Существует много способов верстки иллюстраций в тексте: распашные, полосные, полуполосные, под обрез, на полях, закрытые, глухие и др.;

- по содержанию: документальные, художественно-образные, декоративно-орнаментальные;

- по способу исполнения: оригинальные (творческий рисунок, технический рисунок, чертеж, схема, диаграмма, фотография); заимствованные;

- по цвету: одноцветные (черно-белые штриховые и тоновые); многоцветные;

- по способу воспроизводства: высокая, плоская и глубокая печать, которая предваряет или завершает текст.

Этапы выполнения задания:

- мозговой штурм (определяемся с идеей, с тематикой иллюстрации);

- зарисовка карандашом (для последующей корректировки);

- промежуточный просмотр, советы от ребят и преподавателя;

- корректировка и обводка ручкой (учитывая толщину линий и штриховку).

Особенности создания иллюстрации

Иллюстрация должна отражать происходящие действия, при этом не обязательно должна охватывать какой-то длительный промежуток времени, скорее это отражение важного момента.

Какие могут быть критерии хорошей иллюстрации?

- Подходящий технический прием (лиричная прозрачная акварель, детализированная графика или что-то еще отражающее атмосферу)

- Идеальный колорит. Выдержанный монохромный или полное буйство цвета?

- Композиционное решение. Передача спокойствия или динамичного момента

- Выбор формата. Иллюстрация в книге не обязательно должна вписываться в прямоугольник. Она может быть и продолговатой, и вписана в круг.

- Выбор стилистики. В зависимости от целей, это может быть минималистичное решение, или подробно прорисованное, с большим количеством деталей.

Тема 12.1. Искусство России XVIII-XIX вв.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Изучение литературы по пройденной теме.
- Подготовка к практическому занятию № 12 «Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники России XVIII–XIX вв.»»

А) Изучение литературы по пройденной теме.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009)
3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства: учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009)
4. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. – 176 с. – 978-985-503-539-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67663.html>

Дополнительные источники:

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия : учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/D75C69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya>

Электронно- библиотечные системы:

- [http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.EBEDB0D7-3353-4161-9CD4FDF49D0E20AC & type=c_pub](http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.EBEDB0D7-3353-4161-9CD4FDF49D0E20AC&type=c_pub) Горелов, А.А. История русской культуры: учебник для бакалавров / А.А. Горелов. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2013.
- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51589 Айналов, Д.В. Эллинистические основы византийского искусства [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014.
- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013.
- http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133 Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : монография. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013.

В) Подготовка к практическому занятию № 12 «Выполнение презентаций и докладов на тему «Художники России XVIII – XIX вв.»»

Феномен женского портрета (Вишняков, Антропов, Аргунов, Рокотов, Левицкий, Боровиковский):

- Этапы освоения и развития европейских стилей в России.
- Архитектурный облик петровской России.
- Особенности русского барокко середины XVIII в. (Растрелли).

Духовные и идеологические основы русского классицизма (Баженов, Казаков, Захаров).

XVIII (18 ВЕК) РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

1. Боровиковский Владимир Лукич.
2. Брюллов Карл Павлович.
3. Венецианов Алексей Гаврилович.
4. Кипренский Орест Адамович.
5. Левицкий Дмитрий Григорьевич.
6. Рокотов Федор Степанович.
7. Тропинин Василий Андреевич.

XIX (19 ВЕК) РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ

1. Айвазовский Иван Константинович.
2. Бакст (Розенберг) Лев Самойлович.
3. Бенуа Александр Николаевич.
4. Богаевский Константин Федорович.
5. Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович.
6. Васнецов Виктор Михайлович.
7. Верещагин Василий Васильевич.
8. Врубель Михаил Александрович.
9. Ге Николай Николаевич.
10. Коровин Константин Алексеевич.
11. Крамской Иван Николаевич.
12. Куинджи Архип Иванович.
13. Кустодиев Борис Михайлович.
14. Левитан Исаак Ильич.
15. Перов Василий Григорьевич.
16. Репин Илья Ефимович.
17. Саврасов Алексей Кондратьевич.
18. Серов Валентин Александрович.
19. Суриков Василий Иванович.
20. Федотов Павел Андреевич.
21. Шишкин Иван Иванович.

Тема 13.1. Искусство России XX в.

Самостоятельная работа обучающихся:

- Подготовка к промежуточной аттестации.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме оценки выполнения практических занятий, рефератов, презентаций, докладов.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

Вопрос № 1 *(теоретический)*

Текст задания:

Искусство как особая форма общественного сознания.

Вопрос № 2 *(теоретический)*

Текст задания:

Виды и стили искусства.

Вопрос № 3 *(теоретический)*

Текст задания:

Искусство первобытного общества.

Вопрос № 4 *(теоретический)*

Текст задания:

Изобразительное искусство Древнего Востока.

Вопрос № 5 *(теоретический)*

Текст задания:

Искусство античности.

Вопрос № 6 *(теоретический)*

Текст задания:

Древняя Греция и Древний Рим: общее и особенное в изобразительном искусстве.

Вопрос № 7 *(теоретический)*

Текст задания:

Искусство Византии.

Вопрос № 8 *(теоретический)*

Текст задания:

Искусство раннего средневековья в Европе.

Вопрос № 9 *(теоретический)*

Текст задания:

Итальянское Возрождение.

Вопрос № 10 *(теоретический)*

Текст задания:

Северное Возрождение.

Вопрос № 11 (теоретический)

Текст задания:

Принципы стиля барокко.

Вопрос № 12 (теоретический)

Текст задания:

Идейно-эстетические принципы классицизма.

Вопрос № 13 (теоретический)

Текст задания:

Ампир как стиль архитектуры и декоративного искусства, завершающий эволюцию классицизма. Основные черты ампюра.

Вопрос № 14 (теоретический)

Текст задания:

Романтизм – художественное направление конца 18–19 вв.

Вопрос № 15 (теоретический)

Текст задания:

Реализм в искусстве его основные признаки.

Вопрос № 16 (теоретический)

Текст задания:

Импрессионизм как направление в искусстве последней трети 19 – начала 20 вв.

Вопрос № 16 (теоретический)

Текст задания:

Постимпрессионизм – собирательное название основных течений французской живописи рубежа 19–20 вв.

Вопрос № 17 (теоретический)

Текст задания:

Модерн как стиль в искусстве рубежа 19–20 вв.

Вопрос № 18 (теоретический)

Текст задания:

Модернистические течения в живописи. Фовизм, сюрреализм, абстракционизм.

Вопрос № 19 (теоретический)

Текст задания:

Искусство Древней Руси.

Вопрос № 20 (теоретический)

Текст задания:

Искусство русских земель XIV–XVII вв. Московская Русь.

Вопрос № 21 (теоретический)

Текст задания:

Русское искусство XVI–XVII вв.

Вопрос № 22 (*теоретический*)

Текст задания:

Русское искусство XVIII века. Переход от церковного типа культуры к светскому.

Вопрос № 23 (*теоретический*)

Текст задания:

Искусство 30–50 годов XIX века.

Вопрос № 24 (*теоретический*)

Текст задания:

Развитие метода критического реализма.

Вопрос № 25 (*теоретический*)

Текст задания:

Историческая живопись 70–90 годов XIX века.

Вопрос № 26 (*теоретический*)

Текст задания:

Русский авангард. Модерн и символизм на русской художественно-культурной почве.

Вопрос № 27 (*теоретический*)

Текст задания:

Искусство авангарда в России 1910–20-х годов.

Вопрос № 28 (*теоретический*)

Текст задания:

Современное искусство.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основные источники:

1. Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. – Электрон. текстовые данные. – Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. – 79 с. – 2227-8397. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70476.html>
2. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 1–3 курсов направления 07.00.03 «Дизайн архитектурной среды» / . – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016. – 96 с. – 978-5-93026-041-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76106.html>
3. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 1 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009).
4. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2-х т. Т. 2 / Н.М. Сокольникова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2016 (2009)
5. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 1 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 639 с. – 978-5-89826-487-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65073.html>
6. Турчин В.С. От романтизма к авангарду. Лица. Образы. Эпоха. Том 2 [Электронный ресурс] / В.С. Турчин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 464 с. – 978-5-89826-488-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65074.html>
7. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Шауро, Л.О. Малахова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. – 176 с. – 978-985-503-539-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67663.html>

Дополнительные источники:

1. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Агрatina. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 317 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04737-0. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50.
2. Давыдова О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] / О.С. Давыдова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2015. – 151 с. – 978-5-89826-422-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/27913.html>
3. Анри де Тулуз-Лотрек [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07826-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55433.html>
4. Винсент Ван Гог [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07840-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55435.html>
5. Никонов П.Ф. Игорь Мануйлов [Электронный ресурс] / П.Ф. Никонов, М.И. Горелов, С.С. Коткина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2015. – 64 с. – 978-5-9067-2664-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50147.html>
6. Альбрехт Дюрер [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07843-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55430.html>
7. Альфонс Муха [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07841-6. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55431.html>

8. Амедео Модильяни [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07842-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55432.html>
9. Клод Моне [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07837-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71432.html>
10. Леонардо да Винчи [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07836-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71436.html>
11. Гомонов Л.М. Леонид Гомонов [Электронный ресурс] : альбом / Л.М. Гомонов, О.Л. Гомонова. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Белорусская наука, 2014. – 56 с. – 978-985-08-1779-2. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29582.html>
12. Лермонтов – художник и поэт [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Белый город, 2014. – 61 с. – 978-5-7793-2428-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/51292.html>
13. Горбовец Л.О. Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления [Электронный ресурс] / Л.О. Горбовец. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 313 с. – 978-5-7996-1638-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66191.html>
14. Кринари Е.В. Портрет. Голова и лицо человека в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Кринари, О.В. Ковалевская. – Электрон. текстовые данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. – 124 с. – 978-5-7882-1679-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61998.html>
15. Поль Гоген [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07835-5. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70903.html>
16. Поль Сезанн [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07833-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70904.html>
17. Рембрандт Харменс ван Рейн [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07844-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70915.html>
18. Сандро Боттичелли [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07831-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70922.html>
19. Эдгар Дега [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07829-4. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70982.html>
20. Эдуард Мане [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07828-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/70983.html>
21. Вечеллио Тициан [Электронный ресурс] / . – Электрон. текстовые данные. – М. : РИПОЛ классик, 2014. – 40 с. – 978-5-386-07825-6. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55434.html>
22. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, Л.В. Чуйко. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный технический университет, 2017. – 135 с. – 978-5-8149-2548-0. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>

23. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения руси до начала третьего тысячелетия : учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. – 6-е изд., перераб. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – Режим доступа : <https://biblio-online.ru/book/D75C69-DFE0-4481-863A-999854CFAC3C/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya>

Справочная литература, методические указания

1. Величайшие гении мирового искусства: архитектура, живопись, скульптура. – М.;СПб. : АСТ : Полигон, 2007.

2. Словарь терминов и понятий. Искусство XX века : учеб.-метод. пособие / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств и худож.-пед. моделирования ; сост. Н. В. Владимиркина. – Ижевск : Удмуртский университет, 2017.

Электронно- библиотечные системы:

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека (УдНОЭБ)

(<http://elibrary.udsu.ru/xmlui/>)

2. ЭБС «Издательство Лань» (<https://e.lanbook.com/>)

3. ЭБС «Юрайт» (<https://www.biblio-online.ru/>)

4. ЭБС IPR SMART (<https://www.iprbookshop.ru/586.html>)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Выполнение эскизов

Эскиз (фр. *esquisse*) – предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Эскиз – быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающихся линий. Дизайн-эскизом называют быстрый схематический рисунок объекта, предмета, окружения или интерьера с определенной долей условности и схематичности. Главная задача эскиза – как можно быстрее передать идею. Дизайн эскиз проекта на первых стадиях проектирования является наиболее эффективным.

Дизайн эскизы являются неотъемлемой фазой проектирования. На первом этапе дизайнер генерирует идеи и создает прототип будущего проекта, именно на стадии эскизирования закладывается 70 % идеи проекта. В эскизах весь проект является пока шатким и благоприятным к редактированию и радикально противоположным экспериментам. В любом, наскоро зарисованном эскизе содержится определенная скрытая потенциально инновационная информация.

По уровню выполнения эскизов можно определять профессионализм дизайнера, его умение направлять дизайн-процесс, улавливать идею, адаптироваться к деталям проекта. Дизайнерский эскиз – как своеобразная композиционная схема: для обычных людей понятна и конкретна, для профессионалов – в качестве базы для создания будущего проекта со спрятанными и недорисованными деталями.

Просмотр эскизов

Просмотр – это форма текущего контроля, на котором обсуждаются проблемы каждого студента, и пути исправления ошибок в решении конструктивного и композиционного решения.

Поиск композиционного решения дизайнерской работы осуществляется посредством работы над дизайн-эскизами – предварительными эскизами небольшого размера (масштаб примерно 1/8–1/16 стандартного листа).

Задачей работы над эскизами является поиск конструктивной, композиционной, колористической организации элементов объекта на плоскости изображения в соответствии с творческим замыслом.

Создание графической схемы

Составление схем, графиков, диаграмм, таблиц – это вид графического способа отображения информации. Целью этого вида самостоятельной работы является развитие умения выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

Схемы, графики, диаграммы или таблицы применяются для отображения фактического и цифрового материала, что придает ему большую наглядность.

Этот творческий вид работы был введен в учебную деятельность Шаталовым В. Ф. – известным педагогом-новатором и получил название «опорный сигнал». В опорном сигнале содержание информации «кодируется» с помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т. п.

Схема является иллюстративным графическим средством изложения содержания исследования. Схемы – это плоскостные фигуры (многоугольники, прямоугольники, круги) с надписями и линиями связи. Схемы представляют собой соотношение частей в целом объекте. Это приближенный наглядный образ устройства или структурная характеристика какого-то объекта, процесса или явления.

Виды схем:

- схемы управления, когда рисуется структура управления каким-то объектом;
- функциональные схемы, раскрывающие линии и направления зависимости составных частей;
- табличные схемы с указанием точных данных об объекте схематизации;
- схемы построения, раскрывающие структуру чего-либо.

Схемы помещаются, как правило, под текстом, объясняющим схему и интерпретирующим ее.

Составление структурной схемы изучения знаний является системно-структурным подходом обучения из технологии системного усвоения знаний. Это подход, связанный с анализом общей структуры состава знания учебного предмета, выделением его элементов и их функций, систематизацией по общности функций и классификацией в соответствии со структурой изучаемых теорий. Системными называются знания, адекватные структуре научной теории.

Составление схем, таблиц служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию.

Выделяют основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности - от общего понятия к его частным составляющим. Нужно продумать, какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме так, чтобы они образовали основу. Далее присоединить частные составляющие (ключевые слова, фразы, определения), которые служат опорой для памяти и логически дополняют основное общее понятие.

Методические рекомендации при составлении схемы:

1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, общие понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.

Методические рекомендации по составлению логических схем

1. Просмотрите внимательно содержание блока по учебнику, материалу лекции и выпишите изаголовки подразделов, название параграфов.

2. Внимательно изучите каждый параграф (подраздел блока), выписывая из них основные понятия.

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями и найдите в тексте или на основе умозаключений обобщающие понятия, термины.

4. Найдите наиболее общие понятия, категории, объединяющие все содержание текста (не исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста).

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия с учетом взаимодействия между ними. Если удастся найти обобщающие понятия и категории, то в результате построения логической схемы получится иерархическая структура (дерево). Если одни понятия вытекают из других, можно установить причинно-следственные связи и построить логические цепочки. Если понятия, факты связаны хронологически, то можно построить хронологические таблицы (последовательности).

6. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при необходимости уточните структуру.

Требования к составлению логических схем:

- Простота (минимальное количество схемных элементов и их связей).
- Целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое расположение (основные, вспомогательные и т. д.).
- Наглядность схемы (цветовые оттенки и т. д.).

Методические рекомендации по составлению схем в виде опорных сигналов

Опорный сигнал – набор ассоциативных ключевых слов, знаков и других опор для мысли, расположенных особым образом, заменяющий некое смысловое значение. Он способен мгновенно восстанавливать в памяти известную ранее и понятную информацию.

Основные требования, которым должны отвечать опорные сигналы:

- Лаконичность. В опорном сигнале должно быть лишь несколько слов. Чем меньше печатных знаков, тем более притягательны опорные сигналы для обучаемого, тем меньше времени он тратит на самоподготовку, тем быстрее выполняются письменные работы по контрольному воспроизведению сигналов, тем больше высокие оценки за эти работы получают обучаемые, тем охотнее исправляют свои нежелательные оценки. В дальнейшем опорные сигналы надо несколько раз пересматривать, предоставлять другим преподавателям на согласование и анализ по сокращению.

- Структурность. В сигнале используются связки, логические блоки, объединённые стрелками, линиями, границами и пр.

- Наличие смысловых акцентов. Выделение наиболее важных элементов опорного сигнала рамками, цветом, оригинальным расположением символов и пр.

- Автономность. Каждый из четырех-пяти блоков должен быть самостоятельным, понимаемым в независимости от других блоков опорного сигнала.

- Ассоциативность и образность. Должны возникать и запоминаться четкие ассоциации на опорный сигнал и его элементы. Смыслы разрабатываемых графических изображений опорных знаков должны легко распознаваться. Для этого изображения должны напоминать широко распространенные образы.

- Цветовая наглядность. Запоминание материала облегчается за счёт подключения зрительной памяти. Часть сигналов может быть окрашена в яркие цвета.

Графики – это наглядное изображение словесного материала посредством арифметических и геометрических средств и художественных образов: чисел, плоскостей, линий, точек и др. С помощью графики устанавливается соотношение определенных величин, их функциональная взаимозависимость.

График представляет собой линию, которая изображает зависимость между переменными. Для построения любого графика разрабатывается система координат как пространственная система отсчета. На оси графика наносятся шкалы, характеризующие числовое значение измеряемых факторов.

График помещается непосредственно сразу после текста о его построении и ссылки на него.

График словесно описывается в тексте работы, объясняется динамика показателей и их взаимозависимость, раскрываются выявленные тенденции.

Диаграммы используются главным образом для изображения соотношения между величинами. Это способ графического изображения величин при помощи фигур (секторов, столбцов и т. п.), площади которых пропорциональны величинам.

Основные виды диаграмм:

- столбиковые (ленточные) диаграммы – изображают зависимость величин в виде прямоугольников одинаковой ширины, вытянутых вверх. Высота столбика соответствует изображаемой величине. Как правило, такие диаграммы используются при многократных замерах одних и тех же показателей, но распределенных во времени или пространстве;

- диаграмма Венна – это геометрическое изображение отношений объемов понятий или других величин между собой посредством пересекающихся или входящих друг в друга контуров.

С помощью диаграммы Венна удобно показывать соотношение понятий, зоны формирования анализируемых ситуаций, качеств, состояний.

Критерии оценивания схемы

Оценка	Критерии
«5» – «отлично»	<ul style="list-style-type: none"> - тема структурирована правильно в соответствии с материалом; - пустые ячейки схемы заполнены, верно (для «слепой» схемы); - термины и понятия названы, верно; - присутствует логическая связь; - аккуратность оформления.
«4» – «хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> - тема структурирована правильно в соответствии с материалом, имеются незначительные неточности; - пустые ячейки схемы заполнены в неполном объеме верно (для «слепой» схемы); - термины и понятия названы, верно, - присутствует логическая связь; - аккуратность оформления
«3» – «удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> - тема структурирована правильно в соответствии с материалом конспекта, учебника, имеются неточности, - пустые ячейки схемы заполнены частично; - допущены ошибки в терминах и понятиях; - имеются ошибки в оформлении.

Создание таблиц

Таблица – это графическая форма представления количественных и качественных данных в предельно сжатой форме. Она строится на основании функциональных зависимостей каких-либо данных.

Таблицы состоят из текстовой и цифровой части. Текстовая часть – это заголовки разделов (графов). Цифровая часть – числа и их соотношение. При этом числа должны выражаться в единой числовой системе (круглые числа, десятичные дроби до десятых или сотых долей). На скрещивании вертикальных графов и горизонтальных строчек устанавливается смысловая связь между понятиями.

В структуре таблицы выделяют головку – словесную информацию в заголовках граф. Это те явления и предметы, которые будут характеризоваться количественно. Как правило, это делается в боковом заголовке. В таблицу также входят вертикальные столбцы – графы для помещения чисел.

Заголовки граф входят в головку таблицы.

Первая графа, как правило, указывает порядковый номер измеряемого положения. Вторая графа – это боковой заголовок, указывающий на то, что измеряется. Третья и последующие графы - содержат информацию о том, что измеряется и что указывается в боковом заголовке. Таблица может иметь последнюю вертикальную графу под названием «Итого». Она может быть и горизонтальной, проставляемой в конце таблицы. Есть также графа «Всего». При этом «итого» обозначает промежуточные итоги, а «всего» – сумму частных итогов.

Виды таблиц:

- простая таблица, содержащая перечень данных об одном явлении;
- групповая таблица, где данные разделяются по конкретному признаку;
- комбинированная таблица, где деление данных осуществляется сразу по нескольким признакам.

При составлении таблицы важно выбрать существенные характеристики предмета изучения, точно сгруппировать материал, учесть сопоставимость данных, их однородность. В таблицах необходимо приводить только точные данные.

Алгоритм самостоятельной работы по составлению схем, графиков, диаграмм, таблиц:

- 1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
- 2) Выберите наиболее эффективный графический способ отображения учебного материала.
- 3) Ознакомьтесь с образцами оформления схем, графиков, диаграмм или таблиц, предложенных преподавателем.
- 4) Продумайте конструкцию схемы, графика, диаграммы или таблицы: расположение порядковых номеров, терминов, примеров, пояснений, числовых значений и т.д.
- 5) Начертите схему, график, диаграмму, таблицу и заполните необходимым содержанием.
- 6) Проверьте структурированность материала, наличие логической связи изложенной информации.

Критерии оценивания таблицы

Оценка	Критерии
«5» – «отлично»	- колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; - использованы термины, понятия; - присутствует логическая связь;

	<ul style="list-style-type: none"> - информация изложена правильно в соответствии с материалом конспекта, учебника; - аккуратность оформления.
«4» – «хорошо»	<ul style="list-style-type: none"> - колонки таблицы озаглавлены и соответствуют шаблону; - допущены неточности в использовании терминов, понятий; - присутствует логическая связь; - информация изложена правильно в соответствии с материалом, имеются неточности; - аккуратность оформления.
«3» – «удовлетворительно»	<ul style="list-style-type: none"> - колонки таблицы озаглавлены и соответствуют исследуемой теме; - допущены неточности в использовании терминов, понятий; - потеряна логическая связь; - материал изложен литературным языком; - работа выполнена не аккуратно.

Инструкция к составлению конспекта

Конспект – это систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, выписки, тезисы или, по крайней мере, два из этих типов записи.

Исходя из определения, выписки с отдельными пунктами плана, если в целом они не отражают логики произведения, если между отдельными частями записи нет смысловой связи, – это не конспект.

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и иллюстрации. Поэтому то, что вначале кажется второстепенным, может со временем оказаться ценным и нужным. С другой стороны, утверждение, не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и трудно запоминается.

Краткая характеристика типов конспектов

1. **Плановый конспект:** являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно восстановить в памяти содержание источника.

2. **Текстуальный конспект** – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. Недостаток: не активизирует резко внимание и память.

3. **Свободный конспект** представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта.

4. **Тематический конспект** дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования нескольких источников.

Правила составления конспекта

1. Прочитать текст учебника.
2. Записать в тетради тему конспекта.
3. Определить в тексте главное содержание, основные идеи, понятия, закономерности, формулы и т. д.
4. Выделить взаимосвязи.
5. Законспектировать основное содержание каждого смыслового компонента в виде кодированной информации после наименования темы в тетради.
6. Сформулировать не менее трех вопросов разного уровня сложности.
7. Определить основные смысловые части учебной информации по плану общей схемы.

Критериями оценки конспекта являются:

- Соответствие теме конспектирования.
- Соответствие правилам конспектирования.
- Наличие в тексте выделенного главного содержания, основных идей текста.

Инструкция к составлению мультимедийных презентаций PowerPoint

Презентация – это сопровождение доклада или выступления. В настоящее время существуют прикладные программы для подготовки выступлений или создания презентаций (демонстрационных материалов) с использованием компьютерных слайдов. Презентации можно представлять в электронном виде, распечатывать в виде раздаточного материала (копии всех слайдов) или распространять через интернет. Основными элементами презентации являются слайды. С помощью редактора PowerPoint можно создавать слайды, в которых текст сочетается с таблицами, диаграммами, графическими объектами, картинками, рисунками, фотографиями, фильмами и звуком, видео клипами. Каждый слайд презентации обладает свойствами, которые влияют на его отображение во время демонстрации:

- размер слайда;
- разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на слайде);
- шаблон оформления (дизайн слайда);
- эффект перехода от слайда к слайду

Презентацию можно создать несколькими способами:

- новая презентация (без разметки или на базе: макетов текста, макетов содержимого или макетов текста и содержимого);
- из шаблона оформления;
- из мастера автосодержания (на базе шаблонов презентации); из имеющейся на компьютере презентации. Структура презентации Презентация должна включать:

1. Титульный лист (название исследования)
2. Содержание
3. Цель работы
4. Ход и результат исследования
5. Выводы
6. Список использованных ресурсов.

Требования к оформлению

К содержанию:

- соответствие заявленной теме и целям;
- правильность используемой терминологии
- наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показателями;
- использование коротких слов и предложений, минимальное количество предлогов, наречий, прилагательных
- представление информации в виде картосхем, графиков и диаграмм;
- отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок;
- формулировка вывода по результатам проведенной работы.

К стилю:

- соблюдение единого стиля оформления (избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации);
- наличие однотипных элементов навигации на всех слайдах (управляющие кнопки, гиперссылки);
- вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки);
- чередование использования разных видов слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами; с анимацией;
- выбор фона преимущественно более холодных оттенков (синий или зеленый). Пёстрые фоны недопустимы;

– заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не вызывающая раздражение и утомление глаз; для фона и текста использование контрастных цветов;

– иллюстрации по возможности должны быть подписаны, надпись должна располагаться под картинкой;

– на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста;

– чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по возможности, максимально равномерно заполнить все экранное поле;

– звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, раздражающий характер;

– используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде, но не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

К тексту:

– предпочтительно горизонтальное расположение информации;

– наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана;

– размер шрифта должен соответствовать важности информации, заголовки должны привлекать внимание аудитории:

для заголовков – не менее 28;

для информации – не менее 24;

– шрифты без засечек легче читать с большого расстояния;

– нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации;

– для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание;

– нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных);

– для выделения следует использовать: рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;

– не заполнять один слайд слишком большим объемом информации: одновременно можно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

Критериями оценки презентации являются:

– соответствие заявленной теме и целям;

– соответствие выступлению;

– соответствие дизайна слайда содержанию.

Инструкция к составлению тезисов для представления мультимедийной презентации

Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.

Этапы составления тезисов

1. Познакомиться с содержанием материала.
2. Разбить текст на смысловые блоки (с помощью плана или отчеркиванием).
3. Определить главную мысль каждой части (можно подчёркиванием).
4. Осмыслить суть выделенного, сформулировать своими словами или найти подходящую формулировку в тексте.
5. Тезисы пронумеровать – это позволит сохранить логику авторских суждений.
6. Отделять пробельной строкой один тезис от другого - это облегчит последующую работу с ними.

Критериями оценки тезисов являются:

- самостоятельность при составлении тезисов.
- логичность изложения.
- соответствие теме изложения.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	4
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА	5
СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:	12
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	15
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	69
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ	72
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	75
Выполнение эскизов	75
Создание графической схемы.....	76
Создание таблиц.....	79
Инструкция к составлению конспекта.....	81
Инструкция к составлению мультимедийных презентаций PowerPoint	82
Инструкция к составлению тезисов для представления мультимедийной презентации.....	84

Учебное издание

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Методические указания
для студентов специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Составитель:
Горшкова Ольга Ивановна

Авторская редакция
Компьютерная верстка: Т.В. Опарина

Издательство «Удмуртский университет»
426034, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021
Тел. +7 (3412) 916-364, e-mail: editorial@udsu.ru