

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Р. Гамзатова»**

Н.Ф. Мусаева

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ»**

Махачкала 2023

УДК 7.01
ББК 85.1 р 30
М-91

*Печатается по решению учебно-методического совета ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет
им. Р. Гамзатова»*

Автор:

Мусаева Н.Ф. – кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РД, почетный член Российской академии художеств, профессор кафедры живописи ДГПУ.

Рецензенты:

Абдулаева М.Ш. – доктор культурологии, профессор, директор Дагестанского музыкального училища им. Г. Гасанова;

Абдуллаева Э.Б. – кандидат искусствоведения, зав. отделом истории искусств Института ЯЛИ им Г. Цадасы ДФИЦ РАН.

Мусаева Н.Ф.

М-91 Методические рекомендации по подготовке обучающихся к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусств» – Махачкала: Издательство АЛЕФ, 2023. – 148 с.

ISBN 978-5-00212-403-9

ISBN 978-5-00212-403-9

© Мусаева Н.Ф., 2023
© Издательство «АЛЕФ», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
I. Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств»	5
II. Фонд оценочных средств по текущему контролю	25
III. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации	56
Заключение	61
Литература	62
Глоссарий	64
Приложение	93

ВВЕДЕНИЕ

Разработка ФОС ОПОП осуществляется на соответствие персональных достижений обучающихся, в том числе при оценке освоенных знаний и умений в определенной компетенции. Проведение поэтапной проверки знаний на соответствие ОПОП, необходимо для того, чтобы установить у завершающих обучение выпускников навыки по специальности, а также факты соответствия или несоответствия уровня их подготовки к необходимым требованиям.

В качестве основных задач ФОС ОПОП при освоении специальности являются следующие:

- контроль и управление всеми процессами, связанными с приобретением обучающимися определенных знаний, а также практического опыта или умений во время освоения определенной компетенции;
- управление достижениями целей ОПОП, определенных набором компетенций у выпускников;
- обеспечение соответствия обучающихся в процессе изучения учебной дисциплины, а также профессионального модуля с выделением определенных положительных и отрицательных результатов, а также планирование предупреждающих или же корректирующих мероприятий.

В проведение оценки усвоения образовательной программы студентами включаются: текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости является проверкой усвоения учебных материалов, которые проводятся на регулярной основе во время всего семестра. В качестве форм текущего контроля успеваемости используются следующие компоненты.

Опрос. Он может быть в двух вариантах: устном или письменном.

Выполнение работы. К ним относятся лабораторные, расчетно-графические, а также творческие и иные типы, которые позволяют выполнить проверку знаний, освоенных на данный момент.

Контрольные работы. Контрольные работы в вузе бывают аудиторские (выполняемые во время аудиторных занятий в присутствии преподавателя) и домашние, которые задаются на дом к определенному сроку; текущие, целью которых является контроль знаний по только что пройденной теме, и экзаменационные, оценка по которым имеет статус итоговой; фронтальные, которые одновременно выпол-

няет вся группа, и индивидуальные, которым подвергаются отдельные студенты.

Тестирования. Они могут быть как компьютеризированные, так и на бумажном носителе. Все вопросы и задания должны соответствовать текущему процессу обучения студентов, не вмещая в него будущие темы или компетенции, которые будут осваиваться в будущем.

Защита проектных работ: рефератов, проектов, научно-исследовательских работ и так далее. Также к ним могут относиться и другие виды проверки знаний, компетенций и других значимых образовательных единиц.

Промежуточные аттестации проводятся уже к концу семестра, который является завершающим этапом в изучении учебной дисциплины.

Подобный контроль выполняет задачу по оцениванию более глубоких знаний, которые взаимосвязаны друг с другом в своей совокупности. С помощью него происходит подведение итогов обучения студентов на протяжении всего семестра или учебного года. При этом все знания и умения, полученные в ходе обучения, необязательно подвергаются повторному контролю.

В качестве основных форм такого вида аттестации являются: зачет или экзаменационная работа.

I. Рабочая программа дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств»

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ

по профилю «Изобразительное искусство» (бакалавриат, направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование)

Цель – формирование готовности к использованию полученных результатов освоения дисциплин предметно-содержательного модуля в профессиональной деятельности (педагогическая, методическая)

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенций (из примерной основной образовательной программы)
УК - 3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели. ИУК-3.2. При работе в коллективе учитывает особенности

		поведения и интересы других участников команды. ИУК-3.3. Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом для достижения поставленной цели. ИУК-3.4. Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за результат работы.
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления собственным временем при выполнении конкретных задач. ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста. ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. ИУК-6.4. Определяет стратегию собственного профессионального развития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК -1	Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики	ИОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, законодательства о

		<p>правах ребенка, трудового законодательства. ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные положения нормативно-правовых актов в сфере образования и правильно их применяет при решении практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики.</p>
ОПК -2	<p>Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)</p>	<p>ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования. ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов.</p>
ОПК - 3	<p>Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных</p>	<p>ИОПК-3.1. Проектирует требования к результатам совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации</p>

	<p>ственных образовательных стандартов</p>	<p>совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. ИОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей. ИОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления. ИОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.</p>
ОПК-4	<p>Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей</p>	<p>ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни.</p>
ОПК-5	<p>Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении</p>	<p>ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся. ИОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образова-</p>

		тельных результатов обучающихся. ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса
ОПК – 6	Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся. ИОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития.
ОПК – 7	Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	ИОПК-7.1. Демонстрирует готовность к взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. ИОПК-7.2. Демонстрирует готовность к осуществлению взаимодействия с представителями организаций образования, социальной и духовной сферы, средств массовой информации, бизнес-сообществ и др.
ОПК – 8	Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

		воспитательный процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса.
ОПК – 9	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ИОПК 9.1. При решении задач профессиональной деятельности использует современные информационные технологии и понимает принципы их работы. ИОПК 9.2. Ориентируясь на задачи профессиональной деятельности, обоснованно выбирает современные информационные технологии. ИОПК 9.3. Владеет навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ПК - 1	Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета). ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации задач в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.
ПК - 2	Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. ПК-2.2. Демонстрирует способы организации

		и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.
ПК – 3	Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.
ПК – 8	Способен организовывать образовательный процесс с использованием современных образовательных технологий, в том числе дистанционных.	ПК-8.1. Разрабатывает образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями. ПК-8.2. Формирует средства контроля качества учебно-воспитательного процесса. ПК-8.3. Разрабатывает план коррекции образовательного процесса в соответствии с результатами диагностических и мониторинговых мероприятий.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО МОДУЛЮ

Модуль направлен на формирование следующих компетенций выпускника (УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8).

В результате изучения модуля обучающиеся должны:

Код компетенции	Знает	Умеет	Владеет
УК – 3	Особенности социального взаимодействия и командной работы, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели	Определить свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели	Владеет инструментами социального взаимодействия и командной работы при реализации образовательных программ по учебному предмету
УК – 6	Требования рынка труда и предложения образовательных услуг для выстраивания собственной траектории профессионального роста	Определить приоритеты собственной деятельности, личностного развития и профессионального роста	Инструментами и методами управления собственным временем при выполнении конкретных профессиональных задач
ОПК – 1	Сущность приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи,	Применить в своей деятельности основные положения нормативно-правовых актов в сфере образования при решении практических задач профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики	Основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере.

	федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.		
ОПК – 2	Основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся в рамках преподавания предметной области «Искусство»	Осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их элементов	Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в рамках преподавания предметной области «Искусство», программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования
ОПК – 3	Основы проектирования совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образова-	Сформировать позитивный психологический климат в группе и создать условия для доброжелательных отношений между обучающимися с уче-	Методами и приемами организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся

	<p>тельными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся</p>	<p>том их индивидуальных особенностей</p>	
ОПК – 4	<p>Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в профессиональной деятельности</p>	<p>Сформировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни</p>	<p>Методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, в рамках преподавания предметной области «Искусство»</p>
ОПК – 5	<p>Содержание, методы, приемы организации контроля и оценки образовательных результатов обучающихся</p>	<p>Осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с установленными требованиями к образовательным</p>	<p>Способами выявления и коррекции трудностей в обучении, разработки предложений по совершенствованию образовательного процесса</p>

		результатам обучающихся	
ОПК – 6	Основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития в рамках преподавания предметной области	Применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся в рамках преподавания предметной области	Психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными) с учетом различного контингента обучающихся при преподавании предметной области «Искусство»
ОПК – 7	Требования нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося	Выстраивать взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося	Способен взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося
ОПК – 8	Основы проектирования и осуществления учебно-воспитательного процесса в рамках преподавания предметной области	Применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний	Способами осуществления учебно-воспитательного процесса с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся,

			научнообоснованных закономерностей организации образовательного процесса
ОПК – 9	Знает и понимает современные информационные технологии, принципы их работы	Использовать современные информационные технологии при решении задач профессиональной деятельности	Навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ПК – 1	Содержание, структуру, состав и дидактические единицы предметной области «Искусство», требования образовательных стандартов, программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе.	Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов; анализировать документы, сопровождающие профессиональную деятельность педагога изобразительного искусства, научную и профессиональную литературу	Умением разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные; способами реализации образовательных программ по учебному предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК – 2	Демонстрирует знание воспитательных целей, основ проектирования воспитательной деятельности и ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой	Проектировать воспитательную деятельность и методы ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета «Изобразительное искусство	Способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (игровой, художественной), методами организации коллективных творческих дел, экскурсий, похо-

	учебного предмета	ство»	дов, экспедиций и других мероприятий (по выбору) и формами
ПК – 3	Способы формирования развивающей образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов; приемы вовлечения в учебную деятельность по предмету обучающихся с разными образовательными потребностями	Использовать образовательный потенциал социокультурной среды в преподавании изобразительного искусства в учебной и во внеурочной деятельности	Способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).
ПК - 8	Методы, приемы и современные образовательные технологии, в том числе дистанционные, обучения предмету, организационные формы учебных занятий, средства диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения	Разрабатывать образовательные программы различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями; разрабатывать план коррекции образовательного процесса в соответствии с результатами диагностических и мониторинговых мероприятий	Умением осуществлять отбор предметного содержания учебного предмета, формировать средства контроля качества учебно-воспитательного процесса

Структура учебной дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств»

(в соответствии с ЯДРОМ предметно-методического модуля подготовки педагога-предметника по профилю «Изобразительное искусство»)

Год обучения (курс)	Семестры	Примерное наименование дисциплины или модуля + практики	Минимальное количество з. е	Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Типовые формы оценивания
Методическая часть						
4	8	Анализ и интерпретация произведений искусств	2	ОПК-4 ПК- 1 ПК-2 ПК- 3	ОПК -4.1 ПК- 1.1 ПК-1.2 ПК- 1.3 ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-3-3.1 ПК-3.2	Экзамен 8

В дисциплине "Анализ и интерпретация произведений искусств" дается методологическая основа для понимания сущности искусства. Данное методическое пособие направлено на усвоение структуры визуально-пространственных искусств, их типологического, жанрового и видового состава, основных категорий анализа произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусств» нацелено на то, чтобы:

- способствовать обретению определенной суммы компетенций студента в области искусствознания путём введения его в систему актуальных гуманистических, аксиологических, коммуникативных, семиотических установок современной художественной культуры;
- развивать креативное мышление на основе творческого освоения мирового опыта оценки и анализа художественного наследия;
- ориентировать будущих специалистов на необходимость постоянного овладения новыми знаниями в области искусства в условиях быстроменяющейся социокультурной ситуации;

- содействовать адаптации знаний студентов в области теории искусства к решению личных художественно-творческих задач.

Задачи курса состоят в том, чтобы:

- раскрыть специфику объекта и предмета дисциплины, её место в системе других наук об искусстве;

- определить понятие искусства и возможные его определения на основе разделения на ряд типов;

- выявить суть искусства, специфику в сравнении с другими феноменами культуры;

- представить существующие концепции о природе искусства и его развитии;

- дать представление о способах его классификации, функциях в обществе;

- показать способы, методы, этапы вербализации представлений о произведении искусства;

- рассмотреть основные категории анализа и интерпретации произведений тех или иных видов пространственно-визуальных искусств в их исторической динамике;

- раскрыть специфику таких наук как семиотика, герменевтика, занимающихся проблемами выявления смыслов, заложенных в артефактах искусства и возможных их толкованиях;

- определить место художественной критики в институциональной структуре художественной культуры, в процессе связи произведений искусства с публикой;

- представить особенности современного искусства, его связи с современной культурой и технологии его анализа и интерпретации.

В результате освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств» студент должен:

- усвоить комплекс *знаний* о специфике искусства как одном из феноменов культуры;

- иметь представление о динамике его стилей и направлений;

уметь:

- анализировать произведения искусства;

- разбираться в разнообразии видов и жанров изобразительного искусства;

- ориентироваться в многообразии искусствоведческих терминов и понятий, грамотно ими пользоваться;

- формировать собственные суждения о ценности того или иного произведения искусства;

владеть:

- навыками критического анализа и интерпретации произведений искусства;
- технологиями ведения диспутов и дискуссий по проблемам искусства;
- методами разработки проектов в области искусствознания;
- способами грамотно оформлять результаты своего мыслительного процесса в устной и письменной форме.

Учебная дисциплина «Анализ и интерпретация произведений искусств», преподаваемая по направлению «Педагогическое образование» (профиль подготовки бакалавра «Изобразительное искусство и дополнительное образование (декоративно-прикладное искусство)») является обязательной дисциплиной базового цикла. Дисциплина базируется на компетенциях, знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения дисциплин «История визуально-пространственных искусств», «История декоративно-прикладного искусства», «История мировой художественной культуры», «Синтез искусств». Компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины, необходимы для выполнения заданий (учебной, производственной практик и выпускной квалификационной работы).

Дисциплина осваивается на 4 курсе (8 семестр) и завершается экзаменом.

Критерии оценивания знаний по видам заданий текущего контроля

1. Оценивание устных ответов студентов.

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждого практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.

Критерии оценки:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается умение грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);

– использование дополнительного материала (обязательное условие);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «5» ставится, если студент:

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и хронологической последовательности;

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

2. Оценивание результатов тестирования и проведения письменной работы студентов.

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится письменная работа или тестирование.

Критерии оценивания тестирования.

Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, которые затем переводятся в оценку.

Оценка соответствует следующей шкале:

Оценка (стандартная)	Баллы % правильных ответов
отлично	81-100
хорошо	66-80
удовлетворительно	51-65
неудовлетворительно	менее 51

Письменная работа может быть проведена на бланке.

Критерии оценивания:

- правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
- логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применяемая наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
- использование дополнительного материала (обязательное условие);
- рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Оценка «отлично» ставится, если студент:

- 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;
- 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
- 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

3. Оценивание рефератов

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

4. Оценивание практических занятий

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических задач.

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за умение применять теоретические положения для решения практических задач.

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач.

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание основных понятий дисциплины.

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ

Примерное содержание дисциплины
(в соответствии с ЯДРОМ предметно-методического
модуля подготовки педагога-предметника по профилю
«Изобразительное искусство»)

№ дисциплины	Примерное название дисциплины	Содержание дисциплины (наполняется с учетом ФГОС основного общего и среднего образования)
8	Анализ и интерпретация произведений искусств	Произведение визуально-пространственных искусств как предмет анализа. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений искусства в отечественной и зарубежной школах искусствознания. Методы искусствоведческого анализа произведений. Методика работы с произведениями изобразительного, декоративного и конструктивного искусства (графика, живопись, скульптура, декоративное искусство, архитектура, дизайн). Описание, анализ и интерпретация как этапы работы с произведением искусства. Виды анализа произведений искусства и их комплексов (коллекций, выставочных проектов и т.д.): художественная критика, художественная публицистика, научные исследования. Художественный образ как пространство многоструктурного диалога произведения искусства и зрителя, направленное на восприятие разных уровней его содержания, духовно-нравственного потенциала. Методика организации работы по анализу произведений искусства.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Очная форма обучения

№/п №/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр. подг.	Лаб / пр. подг.	Пр/ пр. подг.	СР
1	Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий		2		2	5
2	Функции искусства и способы типологии его видов		2		2	5
3	Общие положения и понятия теории искусства		2		2	5
4	Художественное творчество и сотворчество		2		2	5
5	Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства		2		2	5
6	Основные категории анализа произведений пространственно-визуальных искусств		2		2	5
7	Основные методы анализа произведений искусства		2		2	5
8	Художественная критика как институт культуры		2		2	5
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>
	Итого: 72 ч.		16		16	40

Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля)	Общая трудоёмкость в акад. часах	Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад. часах)			
			Лек/ пр.подг.	Лаб / пр.подг.	Пр/ пр.подг.	СР
1	Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий		2			7
2	Функции искусства и способы типологии его видов				2	7
3	Общие положения и понятия теории искусства				2	8
4	Художественное творчество и сотворчество					7
5	Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства		2			8
6	Основные категории анализа произведений пространственно-визуальных искусств		2			8
7	Основные методы анализа произведений искусства				2	7
8	Художественная критика как институт культуры					8
	<i>Курсовое проектирование</i>	<i>X</i>				-
	<i>Консультация к экзамену</i>	<i>X</i>				-
	<i>Подготовка к экзамену (зачету)</i>	<i>X</i>				-
	Итого: 72 ч.		6		6	60

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий

Культура как система, охватывающая все богатство способов и продуктов человеческой деятельности. Специфика художественной культуры как своеобразного материально-духовного, художественно-образного единства. Искусство как опредмеченная художественная деятельность. Место искусства в системе культуры. Историческое становление содержания понятия «искусство». Смысловые интерпретации слова. Институциональные определения искусства. Философские определения искусства. Социологические определения искусства. Функциональные определения искусства.

Тема 2. Функции искусства и способы типологии его видов

Понятие «функции искусства». Отсутствие последовательной классификации функций. Эстетическая функция. Познавательная-эвристическая функция. Воспитательная функция. Автаркическая функция. Искусство как способ самовыражения. Аксиологическая функция. Идеологическая функция. Понятие «типологии». Типология по составу. Типология по знаковому материалу. Типология по пространственно-временному принципу.

Тема 3. Общие положения и понятия теории искусства

Мимезис как подражание природе. «Теория подражания» в историческом развитии. Художественный символ как смысловая модификация художественного образа. Канон как система внутренних творческих правил и норм. Стиль как многоуровневая система принципов художественного мышления. Содержание и форма в искусстве: проблема нерасторжимой связи. Слагаемые содержания в произведениях реалистического искусства. Понятие «идея». Понятие «тема». Понятие «сюжет». Понятие о композиции. Проблема времени в произведении искусства.

Тема 4. Художественное творчество и сотворчество

Проблема предрасположенности к художественному творчеству. Способность – одарённость – талантливость – гениальность: соотношение понятий. Понятие «художественной ценности». Психологические механизмы художественного творчества: память, воображение, эмоции, сознание и подсознание, вдохновение. Восприятие художественного произведения как процесс сотворчества: основные аспекты, пространственно-временные ассоциации, впечатление. Двойственность и условность восприятия произведений искусства. Определения

эстетического восприятия. Степень активности восприятия, ее условия.

Тема 5. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства

Вербализация впечатления как потребность во внутреннем монологе или общении. Описание произведения как необходимое условие музейной работы и научного исследования. Структура процесса описания. Анализ как важнейший метод научного постижения произведения. Этапы анализа: донаучный, научный. Интерпретация как постижение целостного смысла художественного произведения. Первичная интерпретация. Научная интерпретация. Художественно-творческая интерпретация. Уровни интерпретации: пре-иконологический, иконографический, иконологический. Проблема объективного и субъективного в интерпретации.

Тема 6. Основные категории анализа произведений пространственно-визуальных искусств

Уровни восприятия произведения изобразительного искусства: эмоциональный, предметный, сюжетный, символический. *Живопись*. Жанры живописи. План анализа произведений живописи: композиция, основные средства художественной выразительности (колорит, линия, светотень, фактура, манера письма). Тема, сюжет, идея. *Графика*. Виты графический техник. Главные выразительные средства графики: линия, штрих, контур, пятно, точка, тон, фактура. *Скульптура*. Виды скульптуры. Понятийный аппарат при анализе произведений скульптуры: композиционное построение, силуэт, контур, положение фигуры, диапазон жестов, ритм свет, цвет, фактура поверхности. Роль постамента. *Архитектура*. Основные категории анализа произведений архитектуры: тип здания, его функциональное назначение; организация пространства; общие свойства композиции: симметричная/асимметричная, объемная, высотная и пр.; строительные материалы и конструкции; тектоника (степень выявления во внешнем облике сооружения свойств строительных материалов и конструкций, производимый ими художественный эффект); приемы композиции, определяющие характер архитектурных форм и их взаимосвязь; приемы решения экстерьера, его связь с интерьером; произведения других видов искусств, включенных в архитектуру, их образно-стилевое единство; понятие «синтеза искусств»; принадлежность произведения к тому или иному стилю; градостроительная роль сооружения в архитектурном ансамбле, в застройке улицы, площади или его композиционных связей с естественным ландшафтом. *Декоративно-прикладное*

и народное искусство. Основные категории анализа произведений декоративно-прикладного искусства: вид декоративно-прикладного искусства; функциональное назначение; материал; особенности его обработки; цветовое решение; тип орнамента; приемы орнаментальной композиции; образное решение; зоны фигуративных и орнаментальных украшений; соотношения утилитарной и художественно – эстетической функций предмета.

Тема 7. Основные методы анализа произведений искусства

Историзм как главная установка художественного анализа. Общенаучные методы. Искусствоведческие методы, его цели. Основные подходы к художественно-критическому анализу: социологический, ценностный, структурный, семиотический, стилистический. Метод сравнительного анализа. Сравнительно-исторический метод. Сравнительно-сопоставительный метод. Историко-типологическое сравнение. Взаимовлияние в культуре. Формальный метод. Стилистический анализ. Семиотико-герменевтический анализ. Иконографический анализ. Иконология. Фактографическое изучение искусства.

Тема 8. Художественная критика как институт культуры

Понятия «критика» и «художественная критика». Основные функции художественной критики. Связь художественной критики с эстетикой, искусствоведением, социологией, психологией, семиотикой. Варианты интерпретации понятия «художественная критика». Метод критики как инструмент анализа искусства. Структура научного метода анализа. Формы и жанры художественной критики.

Планы семинарских занятий

Тема 1. Способы типологии видов искусств

План:

1. Понятие «типологии».
2. Типология по составу.
3. Типология по знаковому материалу.
4. Типология по пространственно-временному принципу.

Тема 2. Художественное творчество и сотворчество

План:

1. Проблема предрасположенности к художественному творчеству (способность, одарённость, талантливость, гениальность: соотношение понятий).
2. Психологические механизмы художественного творчества: память, воображение, эмоции, сознание и подсознание, вдохновение.

3. Восприятие художественного произведения как процесс творчества: основные аспекты, пространственно-временные ассоциации, впечатление.

Тема 3. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства

План:

1. Вербализация впечатления как потребность во внутреннем диалоге или общении.
2. Описание произведения как необходимое условие музейной работы и научного исследования.
3. Анализ как выявление и понимание смысла и значения произведения.

Тема 4. Герменевтика – теория интерпретации

План:

1. Интерпретация как работа мышления по расшифровке смысла произведения, скрытого за очевидным значением.
2. Понятие «герменевтика». Варианты понимания термина.
3. История герменевтики.
4. Основные мыслительные операции в процессе интерпретации художественного произведения.

Тема 5. Семиотические проблемы искусства

План:

1. Семиотика как наука.
2. Понятие «текст» в культуре.
3. Понятие «знак». Основные типы знаковых систем.
4. Понятие «код культуры».
5. Понятие «символа». Символизм в изобразительном искусстве.

Тема 6. Категории анализа и интерпретации произведений реалистического искусства

План:

1. Слагаемые содержания в произведениях реалистического искусства.
2. Понятие «идея».
3. Понятие «тема».
4. Понятие «сюжет».

Тема 7. Категории анализа и интерпретации произведений искусства модернизма

План:

1. Понятие «модернизм». Основные черты модернизма.
2. Основные направления модернизма и критерии их выявления.
3. Художник – модернист: характер личности.
4. Роль и место художественной критики в теории интерпретации авангардистского искусства.

Тема 8. Категории анализа и интерпретации произведений искусства постмодернизма

План:

1. Понятие «постмодернизм». Термин и его толкование.
2. Основные черты художественного постмодернизма.
3. Основные течения в постмодернизме: видео-арт, боди-арт, концептуализм, гиперреализм, соц-арт, фотореализм и др.
4. Понятия: хепенинг, перформанс, инсталляция.
5. Место зрителя в системе восприятия произведений постмодерна.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема 1. Культура, художественная культура, искусство: соотношение понятий

Вид самостоятельной работы:

1. Эссе. «Какие обстоятельства в древности могли привести людей к процессу создания изобразительных форм».
2. Сделать конспект одной из глав книг: Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4-т. Т.1-2. М., 1968-1969.

Тема 2. Функции искусства и способы типологии его видов

Вид самостоятельной работы:

1. Определите функции произведений декоративно-прикладного искусства в повседневности.
2. Написать небольшое эссе «Какую роль искусство играет в моей жизни».
3. Посетить спектакль одного из театров республики.
4. Написать краткую рецензию на постановку с характеристикой работы сценографа.

Тема 3. Общие положения и понятия теории искусства

Вид самостоятельной работы:

1. Ответьте на вопрос, изложив его в письменной форме: – Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»?
2. Приведите примеры из истории изобразительного искусства, когда абстрактное полотно несёт символический смысл.
3. Найти материал, раскрывающий о гербе РД и семантике его основных символов.

Тема 4. Художественное творчество и сотворчество

Вид самостоятельной работы:

1. Написать реферат на тему «Гении в изобразительном искусстве».
2. Ответьте на вопрос: почему в разные времена меняется восприятие произведения искусства? Приведите пример.

Тема 5. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства

Вид самостоятельной работы:

1. Дать описание полотна А. Саврасова «Грачи прилетели».
2. Сделать описание какого-либо полотна на исторический сюжет (В. Суриков, В. Верещагин, В. Васнецов и др.).
3. Дать свою интерпретацию памятнику Защитнику Отечества (г. Махачкала).
4. Проанализируйте какое-либо произведение, несущее символическое значение (Дюрер А. «Меланхолия», Ян ван Эйк «Чета Арнольфини»).

Тема 6. Основные категории анализа произведений пространственно-визуальных искусств

Вид самостоятельной работы:

1. Проанализируйте какое-либо произведение изобразительного искусства эпохи барокко.
2. Проанализируйте произведение И. Антокольского «Ермак».
3. Сделать анализ гравюры Рембрандта «Слепой Товит».
4. Попытайтесь проанализировать какую-либо инсталляцию из музея современного искусства.
5. Дайте анализ архитектурного решения здания Аварского музыкально-драматического театра в Махачкале.

6. Проанализируйте любой артефакт традиционного кубачинского ювелирного изделия.

Тема 7. Основные методы анализа произведений искусства

Вид самостоятельной работы:

1. Написать реферат на тему «Модернизм. Авангард. Модерн. Постмодернизм: соотношение понятий».
2. Ответить в письменной форме на вопрос: чем отличается метод критического реализма от метода социалистического реализма?
3. Написать краткую биографию какого-либо выдающегося художника, используя монографическое издание.

Тема 8. Художественная критика как институт культуры

Вид самостоятельной работы:

1. Разработайте маршрут по городу, во время которого можно увидеть самые интересные скульптурные памятники.
2. Разработайте текст небольшой экскурсии по одному из залов Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой.
3. Посетите действующую художественную выставку и дайте ей аннотацию.
4. Напишите заметку о каком-либо заметном явлении в культурной жизни города.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Особенности восприятия произведений пластического искусства.
2. Особенности восприятия произведений видов временного искусства.
3. Психология создания и восприятия произведений искусства.
4. Творчество М. Дюшана как интерпретация произведений искусства.
5. Концептуальность и новые формы современного актуального искусства.
6. Синтез видов искусства. Готический собор.
7. Книжная графика как интерпретация литературного произведения.
8. Плакат и афиша как произведения графического искусства.
9. Автопортрет в творчестве художника.
10. Цвет и звуки. В. Кандинский.

11. Психология цвета.
12. Архитектура: искусство и функция.
13. Мифологический и историко-мифологический жанр в живописи.
14. Античные каноны в пластическом искусстве.
15. Эстетические идеалы в различных культурах.
16. Эклектика в искусстве и дизайне
17. Смысл искусства по М. Хайдеггеру.
18. Художественное произведение в понимании Т. Адорно.
19. «Познавательный» смысл искусства. «Знание» в искусстве.
20. Научно-технический прогресс и искусство.
21. Искусство и современные компьютерные технологии.
22. Мимезис как сущностный принцип искусства.
23. Художественный образ и символ.
24. Форма и содержание в искусстве.
25. Стиль в искусстве.
26. Эстетические взгляды русских авангардистов (В. Кандинский, К. Малевич).
27. Психология искусства (по Л. Выготскому).
28. Социология искусства.
29. Аксиология искусства.
30. Морфология искусства.
31. Герменевтика искусства.
32. Семиотика искусства.
33. Духовное в искусстве (по В. Кандинскому и П. Флоренскому).
34. Художественное пространство в искусстве.
35. Категория времени в искусстве.
36. Эстетические парадигмы модернизма.
37. Эстетика постмодернизма.
38. Консерватизм в искусстве XX в.
39. Высокая мода как художественный феномен.
40. Комикс как феномен графического искусства.
41. Абсурд и творчество.
42. «Заумь» на пути поиска новой выразительности.
43. Вещь вместо произведения искусства.
44. Телесность, тело и его интенции в современной арт-среде.
45. Симулякр и образ.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ НА СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Влияние архитектуры на социокультурные процессы современности.
2. Понятие «проектная культура» и его значение для архитектуры.
3. Проблема выбора метода (методов) в архитектурном проектировании.
4. Понятие «концепция» в архитектурном проектировании.
5. Средства выразительности архитектуры.
6. Соотношение архитектуры и дизайна на современном этапе развития культуры.
7. Взаимодействие интернационального и этнокультурного в современном архитектурном процессе.
8. Живописное произведение как объект исследования.
9. Зритель (слушатель, читатель) художественного произведения как сотворец художника.
10. Возрастные особенности восприятия живописи.
11. Жанр и его значение в анализе художественного произведения.
12. Образы и образность в живописном произведении искусства.
13. Средства выразительности живописи.
14. Художественный язык графического искусства.
15. Изображение животных и птиц в искусстве графики.
16. Женский и мужской образ в графике XX века.
17. Средства создания образа в графическом произведении.
18. Книжная графика как средство для передачи знаний.
19. Лубок и карикатура как специфические виды станковой графики.
20. Средства выразительности в скульптуре.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Тожественны ли понятия «произведение искусства» и «художественный образ»? Аргументируйте свою точку зрения.
2. Какие обстоятельства в древности могли привести людей к процессу создания изобразительных форм деятельности?
3. Какую роль в искусстве играет материал, из которого создано произведение? Как определяется вид искусства в зависимости от материала?
4. Как определяется вид искусства в зависимости от его восприятия? Назовите виды искусств в данной классификации.

5. Разделите перечисленные явления по группам. Мотивируйте ваши действия: звук, бумага, воздух, ноты, цвет, холст, перспектива, партитура, свет, мрамор, композиция, сюжет, кроки, фабула, слово, кирпич, пластика, пространство, камень, набросок, объём, время, энкаустика, мозаика, акварель, колорит, светотень, бронза, левкас, подмалевок, пигменты, чернила, эскиз, этюд.

6. Каковы основные фазы бытия художественного образа как процесса? Охарактеризуйте каждую фазу, используя конкретный пример. Правомерно ли утверждать, что развитие художественного образа бесконечно?

7. В каких областях деятельности возможно художественное со-творчество? Охарактеризуйте особенности и этапы сотворческой деятельности в области изобразительного искусства.

8. Почему важен момент бессловесного непосредственного контакта в процессе восприятия произведения искусства?

9. Как, и в зависимости от каких факторов развивается художественный образ в индивидуальном восприятии? Вспомните свои первые впечатления от одного из любимых произведений искусства.

10. Почему и как в разные времена меняется восприятие произведений искусства? Приведите пример.

11. Как можно определить понятие «контекст» по отношению к художественному образу произведения искусства? Как составляющие контекст элементы определяют особенности художественного образа?

12. Какое место занимает описание в работе с произведением изобразительного искусства? В какой институциональной сфере оно наиболее важно?

13. Какое место занимает анализ в работе с произведением искусства? Есть ли различие в смысле понятий «анализ» и «интерпретация»?

14. Что такое символ в искусстве? Каково его соотношение с понятием «художественный образ»?

15. Что такое «иконический знак» в семиотике искусства? Какова его специфика в сравнении с другими знаками в культуре?

16. Что такое «направление» и «стиль» в искусстве? Определите взаимосвязь этих понятий.

17. Что такое «творческий (художественный) метод»? Какова его связь с понятием «направление» в искусстве?

18. Дайте определение «композиции» в картине.

19. Установите связь между понятиями «цвет», «краска», «колорит». Объясните систему их взаимосвязи.

20. Каковы, по вашему мнению, принципы организации колорита?
21. Какие типы перспективы вам известны? Поясните их различия, приведите примеры.
22. Что такое композиционный центр в картине? Как он определяется?
23. В чём различие между оптическим и композиционным центром в произведении?
24. Как вы объясните понятия: «монументальная живопись», «монументальный образ», «монументальная форма»?
25. Поясните значения терминов: «тон», «валер», «сфумато». Есть ли между ними что-нибудь общее?
26. Дайте определения понятиям: «идея», «тема», «сюжет». Как они соотносятся?
27. Определите понятия «пластика» и «скульптура». В чём видите их отличие?
28. Какие материалы используются для создания скульптуры?
29. Какими качествами отличается мраморный оригинал от гипсового отлива?
30. Чем отличается копия от слепка?
31. С какой целью, и каким образом используется в работе скульптора воск?
32. Для каких целей в пластике используется каркас?
33. Расскажите о способах перевода пластической модели в твердые материалы.
34. Чем отличается восприятие мраморной скульптуры в парке и в музейной экспозиции?
35. Какова роль и функции цвета в мраморной античной скульптуре?
36. Что роднит скульптуру с архитектурой?
37. Дайте определение понятия «памятник».
38. Какими функциями может обладать городской монумент?
39. Что такое «мемориальная скульптура»?
40. Какова разница между монументальным памятником и мемориальной скульптурой?
41. Какова роль рельефов в пьедесталах городских монументов и мемориальных сооружений?
42. Какие знаете формы пьедесталов? Определите их роль и значение в создании художественного образа памятников.
43. Какие типы рельефов вам известны?

44. Дайте определение понятия «живописность», «живописная трактовка формы» по отношению к скульптуре. Приведите примеры.

45. Каковы наиболее распространенные определения понятия «графика»?

46. Каковы основные черты графичности?

47. Что общего и в чём различия между графикой и рисунком?

48. На сколько видов можно подразделить искусство графики?

49. Назовите основные элементы книги.

50. Что может служить предназначением искусства книги, и каковы основные его разделы и средства?

51. Что означает термин «эстамп», и какие виды его вы знаете?

52. Что такое «эклибрис»? Каковы его функции?

53. Каковы основные отличия оттиска, полученного способом глубокой печати?

54. Какие подвиды глубокой гравюры вы знаете?

55. В чём заключается художественно-образная и технологическая специфика литографии?

56. Какие виды плаката вы знаете?

57. В чём кроется специфика анализа произведений беспредметного искусства от реалистического?

58. Каково взаимоотношение понятий «модерн», «модернизм», «авангардизм»?

59. Назовите основные черты модернизма.

60. Перечислите известные вам направления модернизма.

61. Назовите основные критерии анализа произведений фовизма. Приведите примеры.

62. Назовите основные критерии определения стиля «экспрессионизм». Примеры.

63. Назовите критерии выявления произведений сюрреализма. Приведите примеры.

64. Что такое концептуализм в искусстве?

65. Назовите варианты толкования термина «постмодернизм».

66. Каковы основные черты художественного постмодернизма?

67. Что такое «деконструкция»? В чём суть понятия, его основные принципы?

68. Что такое «ризома» в применении к изобразительному искусству в постмодернизме?

69. Что такое «симулякр» в искусстве постмодернизма?

70. Поясните понятия «инсталляция», «хепенинг», «перформанс» в практике искусства постмодернизма.

71. Ваше определение архитектуры как искусства.
72. В чем заключается «двуединая» природа архитектуры?
73. Что такое «триада Витрувия»?
74. Какие виды архитектуры вы можете назвать?
75. Что такое «микрорайон»? Если вы живете в районе новостроек, перечислите здания разных типов, находящиеся в вашем микрорайоне.
76. В чем разница между конструкцией и частью здания?
77. Дайте определение ордера.
78. Назовите наиболее характерные элементы, по которым легче всего распознать ордер.
79. Что такое арка и свод? Чем они отличаются друг от друга?
80. Изобразите схему цилиндрического свода и его частей (распалубки, лотки).
81. Что такое архитектурная композиция? Из каких элементов она состоит?
82. В чем отличие метра от ритма? Назовите примеры метрических и ритмических рядов в архитектуре.
83. Приведите примеры использования цвета в архитектуре.
84. Что такое тождество, нюанс и контраст? Проиллюстрируйте эти понятия архитектурными примерами.
85. Сравните симметричные и асимметричные композиции в архитектуре. В чем их художественные отличия друг от друга?
86. Назовите две важные составляющие произведения декоративно-прикладного искусства.
87. Назвать основные законы композиции в произведениях декоративно-прикладного искусства.
88. Какую роспись в народном творчестве России называют «золотой»?
89. Какого цвета гжельская роспись?
90. Какие мотивы используются в декоративно-прикладном искусстве эпох модерн?
91. Чем отличается дымковская игрушка от балхарской?
92. Опишите технологию изготовления филиграни.
93. Назовите отличительные особенности ювелирных изделий с Кубачи.
94. Что собой представляет унцукульская насечка?
95. Перечислите основные изобразительные темы балхарской игрушки.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ

1. Описание и анализ произведения искусства зависит от:

- а) жанра
- б) вида
- в) стиля
- г) всех этих факторов

2. Описание и анализ произведения искусства лежит в основе:

- а) экспертизы
- б) атрибуции
- в) интерпретации
- г) всех перечисленных видов деятельности

3. Искусствоведческий анализ произведения искусства это:

- а) умение ставить и решать определенные проблемы
- б) художественное описание произведения искусства
- в) интерпретация скрытых подтекстов в произведении искусства

4. Основа искусствоведения это:

- а) искусство видеть
- б) искусство понимать
- в) искусство думать
- г) все вместе

5. Предпосылка анализа произведения искусства состоит в:

- а) четком определении его роли в данном конкретном случае
- б) фантазии анализирующего
- в) осмыслении стиля и жанра искусства

6. Анализ художественной формы это:

- а) выявление формальных особенностей в связи с определенной типологией и системой оппозиций
- б) интерпретация смысла произведения искусства
- в) определение авторства произведения искусства

7. Скульптура отличается от живописи тем что:

- а) она создает реальные объемы
- б) она существует в пространстве
- в) оба фактора

8. На анализ скульптуры влияет:

- а) материал
- б) техника
- в) размеры
- г) все перечисленное

9. Один и тот же материал в скульптуре:

- а) однообразен
- б) может давать разный эффект в зависимости от обработки

10. Движение в скульптуре воспринимается:

- а) через моторные ощущения
- б) через описание

11. Для описания и анализа круглой скульптуры необходим:

- а) круговой обход
- б) тактильный контакт
- в) знание терминологии
- г) все перечисленное

12. В работе с материалом скульптор может:

- а) подчиняться ему
- б) преодолевать его
- в) использовать его свойства для работы на образ
- г) любое из перечисленного

13. Движение в скульптуре может быть реализовано как:

- а) движение в одной плоскости
- б) перекрестное
- в) спиральное
- г) все перечисленное

14. Равновесие в скульптуре может быть реализовано как:

- а) жесткая симметрия
- б) свободное равновесие
- в) любое из перечисленного

15. Драпировки в скульптуре имеют:

- а) только функциональное значение
- б) только декоративное значение
- в) функциональное и декоративно-эмоциональное значение

16. Положение зрителя перед скульптурой определяется как:

- а) предстояние
- б) созерцание
- в) вовлечение
- г) любое из перечисленного

17. Главная проблема анализа скульптурной группы состоит в:

- а) определении характера группировки фигур
- б) определении роли драпировки
- в) определении материала

18. Живопись отличается от графики:

- а) техникой
- б) цветом
- в) отношением к поверхности, изобразительной плоскости, пространству
- г) всем перечисленным

19. Силовые линии это:

- а) вертикали
- б) горизонтали
- в) диагонали
- г) все перечисленное

20. Характеристики картинной плоскости это:

- а) регулярная форма
- б) ровная поверхность
- в) материальная однородность
- г) все перечисленное

21. Картинное поле:

- а) семантически однородно
- б) семантически неоднородно

22. Формат картины может быть:

- а) квадратом
- б) прямоугольником
- в) овалом
- г) кругом
- д) любым из перечисленных

23. Членение формата может быть:

- а) статическим
- б) динамическим
- в) и статическим, и динамическим

24. Пространственная глубина строится при помощи:

- а) линейной перспективы
- б) воздушной перспективы
- в) цветовой перспективы
- г) всего перечисленного

25. Способами наложения краски являются:

- а) буккери
- б) валер
- г) корпусное
- д) импасто

26. Светотень может быть:

- а) способом прояснения формы
- б) способом затемнения формы
- в) возможны оба вариант

27. Колорит может быть:

- а) тональным
- б) локальным
- в) оба варианта возможны

28. Графика рассчитана на:

- а) камерность
- б) близкое общение со зрителем
- в) зрителя-знатока
- г) все перечисленное

29. В графике очевидны:

- а) материальная основа
- б) художественные средства
- в) оба фактора

30. У графики по сравнению с живописью изобразительный

язык:

- а) более условен
- б) менее условен
- в) равнозначен

31. Колористическая традиция в живописи связана с именем

- а) Тициана
- б) Микеланджело
- в) П. Пикассо

32. Выдающимся колористом XVII в. был

- а) Х. Рибера
- б) Дж. Л. Бернини
- в) Ф. Хальс

Тест 33. Живопись французского классицизма использует в качестве важного средства выразительности

- а) колорит
- б) фактуру
- в) светотень

34. Живопись Ван Гога отличается

- а) пастозностью
- б) лессировками
- в) точной светотеневой моделировкой

35. Живопись П. Сезанна отличается

- а) тщательной передачей глубины пространства
- б) упрощенной передачей объема
- в) использованием искусственного освещения

36. Анри Матисс использует в качестве важного средства выразительности

- а) воздушную перспективу
- б) достоверное изображение пропорций и анатомии человеческого тела
- в) насыщенный цвет

37. Живопись А. Матисса отличается

- а) декоративностью
- б) социально-критической направленностью
- в) иллюзией пространства и объема

38. Для живописи сюрреализма характерно

- а) иллюзия пространства и объема
- б) этюдный характер нанесения красочного слоя
- в) пастозность

39. Основными материалами для рисунка являются:

- а) карандаш
- б) сангина
- в) сепия
- г) уголь
- д) все перечисленное

40. Основными выразительными средствами в рисунке являются:

- а) линия
- б) пятно
- в) линия и пятно

41. Для графики характерны:

- а) свобода и быстрота исполнения
- б) наибольшая непосредственность
- в) неравномерная проработка поверхности
- г) фрагментарность
- д) обобщенность
- е) все перечисленное

42. Для печатной графики характерны:

- а) тиражность
- б) сложность, последовательность, длительность творческого процесса

в) наличие посредника

г) все перечисленное

43. Для ксилографии характерны:

а) четкость линии

б) определенность формы пятна

в) отсутствие возможности полутонов и переходов

г) ограниченные возможности штриховки

д) все перечисленное

44. Для офорта характерны:

а) свобода исполнения

б) разнообразие штриховки

в) варьирование тона

г) "живописность", разработка светотени

д) все перечисленное

45. Основное выразительное средство графики А. Дюрера

а) контурный рисунок

б) фактура

46. Основное выразительное средство графики Рембрандта

а) колорит

б) светотень

в) контурный рисунок

47. Мастером ксилографии можно назвать

а) К. Гольбейна

б) П. П. Рубенса

в) Рембрандта

48. Расцвет популярности резцовой гравюры относится

а) к XX в.

б) к XVII в.

в) XVI в.

49. А. Ватто работал...

а) с мягкими материалами

б) с отливками

в) с энкаустикой

50. Стиль классицизм представлен памятниками

а) графики, архитектуры и ДПИ

б) графики, живописи, скульптуры, архитектуры и ДПИ

в) живописи, скульптуры и архитектуры

51. Художественное направление караваджизм представлено памятниками

- а) графики и живописи
- б) живописи
- в) живописи и скульптуры

52. Художественное направление импрессионизм представлено памятниками

- а) графики и живописи
- б) живописи, скульптуры и архитектуры
- в) живописи и скульптуры

53. Художественное направление абстракционизм представлено памятниками

- а) живописи
- б) живописи и графики
- в) графики

54. Основы герменевтики как общей теории интерпретации заложил ...

- а) Ф. Шлейермахер
- б) В. Дильтей
- в) М. Хайдеггер

55. Герменевтику как методологическую основу гуманитарного знания разрабатывал ...

- а) Ф. Шлейермахер
- б) В. Дильтей
- в) М. Хайдеггер

56. Согласно М. Хайдеггеру, понимание ...

- а) есть способ, которым мыслящий «преднаходит» себя в определенном «месте» или «ситуации»
- б) есть основной метод гуманитарных наук
- в) есть вспомогательный метод естественных наук

57. Герменевтика – это:

- а) в широком смысле искусство истолкования и понимания
- б) раздел науки, изучающий знаковые системы как средства выражения смысла
- в) направление в философии XX в., выросшее на основе теории интерпретации литературных текстов
- г) все перечисленное

58. Семантика — это:

- а) раздел искусствознания, в котором изучают соотношение смысла и значения, содержания искусства и формы изображения, а также отношения изобразительных форм между собой

б) наука, изучающая знаковые системы как средства выражения смысла

в) смысл, информационное содержание языка или его отдельной единицы

г) раздел языкознания, изучающий этот смысл

д) все перечисленное

59. Семиотика — это:

а) в широком смысле искусство истолкования и понимания

б) раздел науки, изучающий знаковые системы как средства выражения смысла

в) общее название комплекса научных теорий, изучающих свойства знаковых систем

60. Текстом называется:

а) любая знаковая система, которая способна быть или в действительности является носителем смысловой информации

б) литературное произведение

в) научное произведение

61. Предметы декоративного искусства есть:

а) в музеях

б) оба варианта верны

в) в быту человека

62. Как можно украсить вазу:

а) поставить в красивое место

б) поставить рядом с известной картиной

в) расписать саму вазу

г) декорировать ее ручки

63. Что относят к природным мотивам (дать несколько правильных ответов):

а) пластиковые изделия

б) изображения животных

в) металлические изделия

г) изображения людей

д) цветы

е) дома

64. Что характерно для декоративно-прикладного искусства (дать несколько правильных ответов):

а) нарядность

б) непрактичность

в) художественная образность

г) орнаментальность

д) натуралистичность

е) реалистичность

65. Что означает слово «декор»:

а) рисовать

б) писать

в) украшать

г) лепить

73. Какие изделия называются керамикой:

а) из цветной необожжённой глины

б) из цветной обожжённой глины

в) из белой обожжённой глины

74. Какая композиция называется симметричной:

а) изображение слева подобно изображению справа

б) изучение закономерностей

в) выверенное чередование

75. Узор, предназначенный для украшения различных предметов:

а) орнамент

б) украшение

в) рисунок

76. Техника росписи ткани, рисунок на которую наносится ручным способом:

а) панно

б) батик

в) витраж

77. Фронтальная композиция – это композиция, в которой

а) элементы и части композиции располагаются по отношению к зрителю по двум координатам - ширине и высоте

б) элементы композиции развиты по глубинной координате

в) элементы композиции развиваются только по высоте

г) элементы композиции развиты по всем трем координатам

78. Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает

а) чтение

б) составление

в) рисование

г) изображение

79. В каких областях человеческой деятельности (кроме архитектуры) изучается понятие «композиция»?

а) медицина

б) сельское хозяйство

в) металлургия

г) литература

80. Что такое масштаб?

а) условное изображение

б) линейка

в) план

г) отношение длины отрезка на чертеже к его длине в натуре

81. Назовите композиционное средство, используемое во всех

видах и жанрах искусства

а) ритм

б) масштабность

в) контраст

г) симметрия

82. Что является основными составляющими архитектурных

форм

а) отношение длины отрезка на чертеже к его длине в натуре

б) объем и пространство

в) каркас сооружения

г) строительные материалы

д) ограждающие конструкции

83. Что такое тектоника?

а) применение металла в строительстве

в) художественное выражение работы конструкций и материала

б) применение металла в строительстве

в) массивность, монументальность

г) деталь фахверковой конструкции здания в Германии, Англии

84. Архитектурная композиция – это

а) конструктивная система зданий и сооружений

б) каркас архитектурных сооружений

в) симметричное расположение элементов фасада

г) целостная художественно выразительная система форм

85. К какому виду искусства относится архитектура

а) пространственно-пластическое

б) временное

в) изобразительное

г) пространственно-временное

86. Что такое асимметрия?

а) нюансное отклонение от симметрии

б) отсутствие симметрии и ее элементов

в) симметрия с контрастными свойствами

г) подобие равных частей

87. Понятие «статика» в композиции означает

а) твердость, неразрывность

б) устойчивость, покой

в) движение, рывок

г) гармония, красота

88. Виды объемно-пространственной композиции

а) цилиндрическая, кубическая, плоскостная

б) стоечно-балочная, ордерная, каркасная

в) объемная, фронтальная, пространственная

г) горизонтальная, вертикальная, наклонная

89. Что такое пропорция?

а) зрительное восприятие формы

б) соразмерность, определенное соотношение частей между собой

в) упорядоченность элементов формы

г) зрительное равновесие композиции

90. Материалами монументального искусства являются

а) кирпич, цемент, песок

б) дерево, картон, ткачество

в) мозаика, камень, металл

г) кожа, пластик, резина

91. Художественный образ - это

а) способ художественного мышления в искусстве

б) категория философии

в) категория этики

г) суть аналитического мышления

92. Триада Витрувия -

а) польза, прочность, красота

б) прочность, долговечность, простота

в) экономичность, полезность, удобство

г) целесообразность, выразительность, прочность

93. Архитектура – самое материальное и, в то же время, самое

а) долговечное искусство

б) абстрактное искусство

в) реалистическое искусство

г) высокое искусство

94. Понятие функции в архитектуре

а) художественная выразительность произведения архитектуры

б) конструктивная схема зданий и сооружений

в) утилитарно-практическое и социальное назначение здания

г) использование строительных материалов и конструкций в художественных целях

95. Устойчивая общность художественных признаков называется

- а) стилем
- б) типом
- в) видом
- г) направлением

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Искусствоведческий анализ произведений живописного произведения.

Контрольная работа № 1

Студентом анализируется предложенная преподавателем репродукция живописного произведения по рассмотренному ранее плану, с учетом специфики произведений данного вида искусства.

Цель: Оценка уровня сформированности компетенций в области искусствоведческого анализа произведений живописи.

Критериальные показатели:

1. умение определять вид, жанр и технику живописного произведения;
2. умение определить тему, сюжет, идею произведения;
3. умение анализировать и определять композиционные особенности живописного произведения;
4. умение определить основные выразительные средства и специфические особенности живописного произведения, особенности колорита, живописной техники и технологии;
5. умение формулировать выводы по результатам анализа, использовать профессиональные термины.

Искусствоведческий анализ произведения скульптуры

Контрольная работа № 2

Студентом анализируется предложенная преподавателем репродукция произведения скульптуры в трех ракурсах по рассмотренному ранее плану, с учетом специфики произведений данного вида искусства.

Цель: Оценка уровня сформированности компетенций в области искусствоведческого анализа произведений скульптуры.

Критериальные показатели:

1. умение определять вид, жанр и материал произведения скульптуры;
2. умение определить тему, объект или сюжет, идею произведения;
3. умение анализировать и определять композиционные особенности скульптурного произведения;
4. умение определить основные выразительные средства и специфические особенности скульптурного произведения, особенности построения в пространстве, пластики, техники и технологии;
5. умение формулировать выводы по результатам анализа, использовать профессиональные термины.

Искусствоведческий анализ графического произведения

Контрольная работа № 3

Студентом анализируется предложенная преподавателем репродукция графического произведения по рассмотренному ранее плану, с учетом специфики произведений данного вида искусства.

Цель: Оценка уровня сформированности компетенций в области искусствоведческого анализа произведений графики.

Критериальные показатели:

1. умение определять вид, жанр и материал произведения графики;
2. умение определить тему, объект или сюжет, идею произведения;
3. умение анализировать и определять композиционные особенности графического произведения;
4. умение определить основные выразительные средства и специфические особенности графического произведения: линия, штрих, контур, пятно, точка, тон, фактура.
5. умение формулировать выводы по результатам анализа, использовать профессиональные термины.

Искусствоведческий анализ памятника архитектуры

Контрольная работа № 4

Студентом анализируется предложенная преподавателем репродукция произведения архитектуры по рассмотренному ранее плану, с учетом специфики произведений данного вида искусства.

Цель: Оценка уровня сформированности компетенций в области искусствоведческого анализа произведений архитектуры.

Критериальные показатели:

1. умение установить тип здания, его функциональное назначение;
2. умение выявить принципы организации пространства;

3. умение определить общие свойства композиции: симметричная/асимметричная, объемная, высотная и пр.;
4. умение определить строительные материалы и конструкции;
5. умение выявить тектонику (степень выявления во внешнем облике сооружения свойств строительных материалов и конструкций, производимый ими художественный эффект);
6. умение дать анализ приемов композиции, определяющих характер архитектурных форм и их взаимосвязь;
7. умение выявить приемы решения экстерьера, его связь с интерьером;
8. умение дать характеристику произведений других видов искусств, включенных в архитектуру, их образно-стилевое единство;
9. умение обосновать принадлежность произведения к тому или иному стилю;
10. умение выявить градостроительную роль сооружения в архитектурном ансамбле, в застройке улицы, площади или его композиционных связей с естественным ландшафтом;
11. умение формулировать выводы по результатам анализа, использовать профессиональные термины.

Искусствоведческий анализ произведений декоративно-прикладного искусства

Контрольная работа № 5

Студентом анализируется предложенная преподавателем репродукция произведения декоративно-прикладного искусства по рассмотренному ранее плану, с учетом специфики произведений данного вида искусства.

Цель: Оценка уровня сформированности компетенций в области искусствоведческого анализа произведений декоративно-прикладного искусства.

Критериальные показатели:

1. умение установить вид декоративно-прикладного искусства;
2. умение выявить назначение;
3. умение определить материал;
4. умение определить особенности его обработки;
5. умение дать характеристику цветового решения;
6. умение определить тип орнамента;
7. умение дать анализ приемов орнаментальной композиции;
8. умение выявить приемы образного решения;

9. умение выявить зоны фигуративных и орнаментальных украшений;
10. умение обосновать принадлежность к определенной культуре;
11. умение выявить степень соотношения утилитарной и художественно – эстетической функций предмета.
12. умение формулировать выводы по результатам анализа, использовать профессиональные термины.

III. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

I. Теоретические вопросы

1. Понятие и структура художественной культуры.
2. Понятие и определения искусства.
3. Основные теории происхождения искусства.
4. Способы классификации видов искусств.
5. Функции искусства.
6. Художественный образ как форма художественного мышления.
7. Понятие «знака» в культуре. Природа и своеобразие иконического знака.
8. Предрасположенность к художественному творчеству. Понятия «способность», «одаренность», «талантливость», «гениальность».
9. Понятие «художественная ценность».
10. Психологические механизмы художественного творчества.
11. Восприятие художественного произведения как процесс творчества.
12. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Описание.
13. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Анализ.
14. Основные этапы вербализации произведений изобразительного искусства. Интерпретация.
15. Жанровая типология изобразительного искусства.
16. Понятие «художественный метод».
17. Понятие «направление в искусстве».
18. Герменевтика – теория интерпретации.
19. Художественная критика как институт художественной культуры: сущность, функции.
20. Методы искусствоведческого анализа.
21. Мимезис как один из общих принципов искусства.
22. Художественный символ как смысловая модификация художественного образа.
23. Стиль как система принципов художественного мышления.
24. Канон как один из основных принципов искусства.
25. Содержание и форма в искусстве.

26. Слагаемые содержания в произведениях реалистического искусства.
27. Основные категории анализа произведений станковой живописи.
28. Основные категории анализа произведений скульптуры.
29. Основные категории анализа произведений станковой графики.
30. Основные категории анализа произведений монументально-декоративного искусства.
31. Основные категории анализа произведений архитектуры.
32. Основные категории анализа произведений декоративно-прикладного искусства.
33. Понятие о «композиции». Основные законы и средства композиции.
34. Понятие «модернизм». Основные черты модернизма.
35. Основные направления модернизма и критерии их выявления.
36. Роль и место критики в теории и практике модернизма.
37. Понятие «постмодернизма».
38. Основные течения постмодернизма.
39. Основные черты художественного постмодернизма.
40. Аудитория и зритель в постмодернизме.

II. Практические задания (список произведений для анализа)

Произведения Архитектуры

1. Церковь Покрова на Нерли. XII в.
2. Архангельский собор в Московском Кремле. Архитектор Алевиз Фрязин (Алоиз Ламберти да Монтиньяна) начало XVI в.
3. Мечеть ибн. Тулуна. Каир. IX в.
4. Мечеть Джамии Исфахан. XVII в.
5. Джума мечеть в Махачкале. XX в.
6. Церковь Святой Марии. Лаах. Германия. XI в.
7. Собор в Шартре. Франция. 1194-1260 в.
8. Академии художеств в Санкт-Петербурге. Архитекторы Ж. Валлен-Деламот, А. Кокоринов. 1764-1788
9. Воскресенский собор. Новодевичий Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Архитектор В.В. Растрелли. 1748-1764
10. Особняк Рябушинского. Архитектор Ф. Шехтель. Москва 1900-1902
11. Главное здание МГУ. Архитекторы Л. Руднев, П. Абросимов, С. Чернышев, А. Хряков. Москва. 1949-1953

12. Дворец культуры завода им. Лихачева. Москва. Братья Леонид и Александр Веснины. 1930-1937

Произведения живописи

1. Икона Владимирской Божией матери. XII в.
2. Андрей Рублев. «Троица». XV в.
3. Битва новгородцев с суздальцами (чудо иконы «Знамение Божией Матери»). XVI в.
4. Чудо Георгия о змие с житием. XIV в.
5. М. да Караваджо. «Юноша, укушенный ящерицей». XVI в.
6. Питер Брейгель Старший. "Притча о слепых". 1568
7. Гюстав Курбе. «Дробильщики камня». 1849
8. Жан Франсуа Милле. «Уборка картофеля». 1855
9. П.А. Федотов. «Свежий кавалер». 1846
10. В.Г. Перов. «Трапеза». 1865-1876
11. В.Г. Перов. «Сельский крестный ход на Пасху». 1861
12. Ф.С. Журавлев. «Перед венчанием». 1874
13. К.С. Петров-Водкин. «Тревога». 1919
14. К.С. Петров-Водкин «Смерть комиссара». 1928
15. Б.М. Кустодиев. «Купчиха за чаем». 1912
16. Ф.П. Решетников. «Опять двойка». 1952
17. А.И. Лактионов. «Письмо с фронта». 1947
18. Д.Д. Жилинский. «Под старой яблоней». 1969
19. Ю.П. Кугач. «В субботу». 1964
20. Е.Е. Моисеенко. «Черешня». 1969
21. Е.Е. Моисеенко. «Победа». 1970-1972
22. А.А. Мыльников. «Прощание». 1975
23. А.А. Мыльников. «Коррида» (левая часть Испанского триптиха). 1979
24. Т.Г. Назаренко. «Партизаны пришли». 1975
25. Т.Г. Назаренко. «Пугачев». 1980

Произведения скульптуры

1. Микеланджело. «Скованный раб». 1545
2. Д.-Л. Бернини. «Давид». 1623-1624
3. Д.-Л. Бернини. «Похищение Прозерпины». 1621-1622
4. Фр. Квирило. «Избавление от чар». 1757
5. О. Роден. «Граждане Кале». 1884-1888
6. М.М. Антокольский. «Иван Грозный». 1840
7. А.Т. Матвеев. «Октябрь». 1927
8. И.Д. Шадр. «Бульжник – оружие пролетариата». 1927
9. В.И. Мухина. «Рабочий и колхозница». 1937

10. А.С. Чаркин. «О. Бендер». Санкт-Петербург. 2000
11. С. Норышев, И. Вахитов. «Сантехник Степаныч». Омск. 1998
11. З.К. Церетели. «Великие мастера (П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагал, А. Матисс, В. Ван Гог)». Москва. 2010

Произведения графики

1. А. Дюрер. «Меланхолия I». 1514. Резцовая гравюра на меди.
2. А. Дюрер. «Четыре всадника смерти». 1496-1498. Гравюра на дереве
3. А. Дюрер. «Рыцарь, Смерть и Дьявол». 1413. Резцовая гравюра на меди
4. А. Дюрер. «Святой Иероним в келье». 1514. Резцовая гравюра на меди
5. Рембрандт. «Слепой Товит». 1651. Офорт
6. Ф. Гойя. «Несчастливая мать». Из серии «Ужасы войны». 1810-1820 гг. Офорт, акватинта
7. Ф. Гойя. «Сон разума рождает чудовищ». Из серии «Капричос». 1797.
8. О. Домье. «Этого можно отпустить. Он нам больше не опасен». 1834. Литография
9. И. Нивинский. «ЗАГЭС». 1927. Офорт
10. С.М. Никиреев. «Зима». 1972. Офорт
11. О.Г. Верейский. Портрет скульптора И.Д. Шадра. 1951. Литография
12. Б.А. Дехтерёв. Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек». 1985. Акварель
13. В.А. Фаворский. Портрет Ф.М. Достоевского. 1929. Ксило-гравюра
14. Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов). НАТО. На новый вид вооружений. 1979. Плакат

Произведения декоративно-прикладного искусства

1. «Ахиллес и Аякс, играющие в кости». Греция. VI в. до н.э.
2. «Пелика с ласточкой». Евфроний. Конец VI в. до н.э.
3. Кувшин «Лицо с черным носом» П. Пикассо. 1969
4. «Ожерелье с фуксией». Альфонс Муха. 1905
5. Анри Матисс. «Купальщицы». 1905
6. М.А. Врубель. Морской царь. 1889
7. А. Гауди. Скамейка. Барселона. Парк Гюэль. 1900-1914
8. С.В. Чехонин. «Красный моряк». 1920
9. М.М. Адамович по рисунку Н. Альтмана. «Кто не работает, тот не ест». 1921

10. Гжель. Кувшин «Бутон»
11. Хохлома. Конфетница
12. Дымковская игрушка. «Семья»
13. Кубачи. Набор для воды
14. Кубачи. Браслет
15. Балхарская игрушка.
16. Унцукуль. Ваза «Восток»

(Фото произведений даются в Приложении)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, представленное методическое пособие явилось комплексом методических и контрольных измерительных материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня сформированности знаний и умений обучающихся в ходе освоения дисциплины «Анализ и интерпретация произведений искусств».

Представленные в фондах оценочные средства включают в себя типовые задания, контрольные работы, тесты, списки рефератов и докладов, примерные вопросы к теоретической части экзаменационных билетов, а также большое количество произведений искусства, рекомендованных для практического анализа памятников. Разработаны и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Пособие включает список необходимой литературы и глоссарий, нацеленный на формирование навыков грамотного оперирования профессиональными терминами.

Фонды оценочных средств по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусств» позволяют обеспечивать оценку преподавателем качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, и степень их готовности к возможному продолжению профессионального образования в области визуально-пространственных искусств. Но они также дают студентам возможность в практической работе по анализу произведений подойти профессионально к написанию теоретической части выпускных квалификационных работ, предполагающих умение грамотно сформулировать свой творческий замысел и способы его реализации.

Литература

Основная литература

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.] ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.: ил.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Русь-Олимп. АСТ: Астрель. 2005
3. Бычков В.В. Эстетика. Учебник. М.: Гардарики, 2005
4. КОРТУНОВА Н. Как читать и понимать живопись / Н. КОРТУНОВА. – М.: АСТ, 2017. – 192 с.
5. КОРТУНОВА Н. Как читать и понимать искусство. Интенсивный курс / Н. КОРТУНОВА. – М.: АСТ, 2018. – 192 с.
6. Куренкова Р.А. Эстетика. Учеб. пособие. М.: Владос – Пресс, 2004
7. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями». (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.
8. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: Учебное пособие / И.Г. Минералова. М.: Флинта: Наука, 2011. - 256 с.
9. Мусаева Н.Ф. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства. Учебно-методическое пособие. Махачкала: Алеф, 2021. - 296 с.
10. Мусаев Т.А., Мусаева Н.Ф. Композиция в живописи: теория, история, практика. Учебно-методическое пособие. Махачкала: Алеф. 2019. - 219 с.
11. Никитич Л.А. Эстетика. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003
12. Яковлев Е.Г. Эстетика, искусствознание, религиоведение. М.: КДУ, 2005
13. <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=320768> Романова Н. Н. Стилистика и стили [Электронный ресурс] : учеб. пособие; слов. / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. - 416 с.
14. <http://www.znaniyum.com/bookread.php?book=455698> Рябинина Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2012. - 272 с.

Дополнительная литература

1. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Т.1. М., 1974.

2. Ильин И.П. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М., 1998.
3. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976.
4. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995.
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
6. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. М.: Альфа-М, 2005. - 624 с.
7. <http://znanium.com/bookread.php?book=91261> Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А. Хренов. М.: Альфа-М, 2005. - 624 с.
8. <http://znanium.com/bookread.php?book=91261> Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX - начало XXI в. / В.М. Найдыш. М.: Альфа-М, 2004. – 544 с.
9. <http://znanium.com/bookread.php?book=84184> Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. Пелипенко. СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с.

ГЛОССАРИЙ

Абрис – линейное очертание предмета, контур, силуэт. В литографии этим термином обозначают также «кальку» рисунка, используемую при работе для максимально точного повтора изображения.

Айван – в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с трёх сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны. Айваном могут называться: большой сводчатый зал, открывающийся во внутренний дворик и служивший приёмным залом во дворцах или культовых сооружениях; терраса или открытая галерея с плоским покрытием, поддерживаемым колоннами или столбами, в среднеазиатских жилищах, мечетях и других сооружениях. В парфянском и сасанидском зодчестве айваны служили приёмными залами во дворцах, как, например, в парфянском дворце Кухе-Ходжа (Иран), или сасанидском дворце Ктесифон (Ирак). В Средние века айваны широко использовались в дворцовой и культовой архитектуре Среднего и Ближнего Востока, например, в мечетях Исфахана, Сервестанском дворце, в мечетях и медресе Бухары, Самарканда, Герата и многих др.

Акант (аканф) (греч. *akanthos*). Декоративная форма, восходящая к рисунку листьев одноименного травянистого растения. Мотив аканта широко употребляется в античном искусстве.

Аксессуар – второстепенная, вспомогательная деталь главного изображения, обычно дополняющая характеристику центрального образа.

Аллегория (греч. *allegoria* — иносказание) один из иносказательных художественных приемов, смысл которого заключается в том, что абстрактная мысль или явление действительности выступает в произведении искусства в форме конкретного образа.

Алтарь (лат. *altaria*, от *altus* - высокий). Жертвенник; первоначально место для жертвоприношений на открытом воздухе. В Др. Греции и Риме - отдельные сооружения; в христианских храмах - столы ("престолы") для совершения таинства, в католических - декоративные стенки. Алтарем называют также всю восточную часть храма, отделенную алтарной преградой, а в православных храмах с XIV-XV вв. - иконостасом.

Амфитеатр (от греч. *amphitheatron*). 1) Античное сооружение для зрелищ: овальная арена, вокруг которой уступами располагались места для зрителей (Колизей в Риме). 2) Места в зрительном зале (в театре и цирке за партером) или в аудитории, расположенные уступами.

Амфора (от греческого amphoreus) античный сосуд из глины, реже из металла, с расширенной верхней и суженной нижней частью тулова, с узким горлом и двумя ручками, служащий для транспортировки вина, масла. Нередко украшались росписями.

Ансамбль (франц. ensemble - совокупность, стройное целое). В архитектуре и градостроительстве - гармоническое единство пространственной композиции, включающей здания, инженерные сооружения (мосты, набережные и др.) и зеленые насаждения. В композицию архитектурного ансамбля часто включаются произведения различных видов изобразительного искусства.

Антаблемент (франц. entablement). Верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, составной элемент архитектурного ордера; членится на архитрав, фриз, карниз.

Апсида (от греч. hapsis, род. п. hapsidos - свод). Выступ здания, полукруглый, граненый или прямоугольный в плане, перекрытый полукуполом или сомкнутым полусводом. Апсиды появились в древнеримских базиликах. В христианских храмах апсида - алтарный выступ.

Арка 1) Криволинейное перекрытие проемов в стене (окон, ворот, дверей) или пролетов между опорами, например между колоннами или устоями. Арки впервые появились в архитектуре Древнего Востока, получили широкое распространение в архитектуре Древнего Рима. 2) Нестандартное решение в оформлении окон. Можно использовать механизм для французских штор, а также очень хорошо подойдут системы плиссе, которые могут быть различных форм и с разным управлением.

Арка триумфальная – Триумфальные ворота, постоянное или временное монументальное обрамление проезда (обычно арочное), торжественное сооружение в честь военных побед и других знаменательных событий (арки Тита в Риме; Триумфальные ворота в Москве, 1827, восстановлены в 1968 на пл. Победы).

Аркада (франц. arcade). Ряд одинаковых арок, опирающихся на колонны или столбы.

Аркатура (нем. arkatur). Ряд декоративных ложных арок на фасаде здания или на стенах внутренних помещений.

Аркбутан (франц. arcboutant). Наружная каменная полуарка, передающая распор свода главного нефа внешним опорным столбам - контрфорсам. Аркбутаны возникли в готической архитектуре.

Арматура – в железобетонных конструкциях - совокупность сваренных или связанных стальных стержней, заливаемых бетоном;

скульптурные украшения из мечей, щитов, шлемов и других предметов вооружения.

Архитектура (зодчество) – искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека. Архитектура создаёт материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с их устремлениями, а также современными техническими возможностями, эстетическими и художественными воззрениям. В архитектуре взаимосвязаны функциональные (назначение, польза), технические (прочность, долговечность), эстетические (красота) свойства объектов и их художественно-образный смысл.

Архивольт (итал. archivolto). Обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены.

Архитектоника (от греч. architektonike - строительное искусство). Художественное выражение закономерностей строения, соотношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе сооружения или произведений скульптуры. Выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, в ритмичном строе форм, делающем наглядными статические усилия конструкции. Отчасти проявляется и в пропорциях, цветовой палитре и т. п. В более широком смысле архитектоника – композиционное построение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

Архитрав (от архи... и лат. trabs - балка). Нижняя из 3 горизонтальных частей антаблемента, лежащая на капителях колонн; имеет вид балки - широкой, гладкой (в дорическом и тосканском ордерах) или разделенной на 3 горизонтальных уступа - фации (в ионическом и коринфском ордерах).

Ассист (от лат. assist – присутствующий) в иконописи так называются нанесенные на икону золотые или серебряные нити. Хотя собственно ассист – это не сама позолота, а только клеящее вещество, накладываемое перед золочением. Но со временем этот термин стал применяться и ко всей разделке иконы золотом. Обычно ассистом расписывались одежды и волосы Христа, Богоматери, крылья архангелов и т.д. Ассист придает иконному образу эффект внутреннего сияния и символизировал божественный свет.

Атрибут (от латинского attribuo - придаю, наделяю) в изобразительном искусстве, постоянный вещественный признак персонажа,

служащий для его опознавания и указывающий на его аллегорическое или символическое значение.

Аттик (от греч. *attikos* - аттический). Стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и надписями. Обычно завершает триумфальную арку.

Атриум Атрий (лат. *atrium*). Закрытый внутренний двор в середине древнеримского жилища, куда выходили остальные помещения. В центре был бассейн (имплювий), над ним отверстие (комплювий) для стока дождевой воды.

База (франц. *base*, от греч. *basis*). Основание, основа чего-либо; в архитектуре - основание, подножие колонны или столба.

Базилика (от греч. *basilike* - царский дом). Прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн или столбов на продольные части (нефы); средний неф, более высокий, освещается через окна над крышами боковых нефов. В Др. Риме базилики - судебные и торговые здания; позже базилика - один из главных типов христианского храма.

Балка Сплошной или составной стержень, обычно призматической формы, применяемый для перекрытия помещений.

Баптистерий (греч. *baptisterion* - купель). Крещальня, помещение для крещения в христианском храме. В западноевропейских странах часто отдельное сооружение, круглое или многогранное в плане, завершенное куполом.

Башня – Сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров (диаметра, стороны основания). Первоначально строились с целью обороны (сторожевые вышки, донжоны). Применяются в культовом зодчестве (колокольни, минареты), в гражданской архитектуре.

Бюст (от латинского *bustum* - место кремации, надгробный памятник) погрудное, большей частью портретное изображение человека в круглой скульптуре. Появился в Древнем Египте и Древней Греции. Окончательно сложился в портретном искусстве Древнего Рима. Получил широкое распространение в искусстве эпохи Возрождения и нового времени.

Виадук (от лат. *via* - дорога, путь и *duco* - веду). Сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, ложиной, горным ущельем и т. п. Виадук обычно строят при экономической или технической нецелесообразности возведения высоких земляных насыпей. Каменные виадуки известны со времен Древнего Рима.

Вимперг (нем. wimperg). Остроконечный декоративный фронто́н, завершающий порталы и оконные проемы готических зданий. Вимперги украшались ажурной или рельефной резьбой.

Висячие сады – Искусственные декоративные и плодовые сады, устраиваемые ярусами на искусственных террасах или крышах.

Витраж – Набор вставленных в оконный проем цветных стекол, составляющих орнаментальный узор или изображение.

Волюта (итал. voluta, букв. - завиток). Архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с "глазком" в центре. Составная часть ордерных капителей; архитектурная деталь карнизов, порталов, дверей, окон.

Воображение художественное (фантазия) — способность сознания перерабатывать, преобразовывать материал восприятий, впечатлений, создавать на их основе новые наглядные образы, в той или иной мере соотносимые с представлениями о прекрасном, возвышенном, совершенном.

Вымысел художественный – продукт творческого воображения, фантазии, представляющий собой нечто новое в произведении искусства по отношению к реально существующему. В реалистическом художественном творчестве вымысел выступает в качестве эффективного средства выражения художественной правды, когда на основе накопленных автором знаний, наблюдений над жизнью, переживаний создается мир произведения искусства — неповторимый и оригинальный. Достоинство реализма не в простом воспроизведении картин жизни, а в их творческом пересоздании с целью выявления наиболее характерного в ней, существенного, общеинтересного. Ради этой цели художник нередко обращается к самым дерзким вымыслам, к причудливой фантазии и символическим приемам, стремясь таким образом достичь особой выразительности и действенности создаваемых им образов.

Выразительность в искусстве — свойство художественного отражения в образной, наглядной, яркой форме раскрывать сущность изображаемых явлений и характеров, передавать отношение художника к материалу творчества, его переживания, чувства, оценки. Глубина художественной выразительности обусловлена способностью автора, сделать доступными для чувственного восприятия наиболее характерные признаки отображаемого явления и привести их в связь с реальными эстетическими потребностями, со своим личным мироощущением.

Габарит – Обобщенный предельный контур архитектурного сооружения или его части, детали и т.п.

Галерея (франц. *galerie*). 1) Длинное крытое помещение, в котором одна из продольных стен заменена колоннами или столбами; длинный балкон. 2) Удлиненный зал со сплошным рядом больших окон в одной из продольных стен. 3) Верхний ярус зрительного зала (галерка).

Гармония (от греческого *harmonia* - связь, созвучие, соразмерность) – стройная согласованность частей художественного произведения. В зодчестве гармония предполагает масштабное соответствие здания окружающему пейзажу, цельность и единство композиционного замысла, соразмерность отдельных частей здания между собой.

Гипостиль (от греч. *hypostylos* - поддерживаемый колоннами). В архитектуре Др. Востока (Египет, Иран) большой зал храма или дворца с многочисленными, тесно поставленными колоннами.

Глазурь (от немецкого *glasur*, от *glas* - стекло) в технологии художественной керамики тонкий стекловидный слой, которым покрывают поверхность керамического изделия в процессе его изготовления. По химическому составу - сложное соединение, в которое входят кварц, каолин, глина, стронций, магнезит, щелочные окислы. Главное назначение глазури - увеличивая прочность изделия, обогащать его декоративные свойства. Глазурь бывает цветной и бесцветной, прозрачной и кроющей (глухой, опаковой, блестящей, матовой). Особенно богата цветом восстановительная глазурь, которая получается при обжиге с недостатком кислорода, углекислым пламенем. Глазурь теневая наносится на слегка рельефную или гравированную поверхность. Ее назначение - воспроизводить соответствующий рисунок различиями в толщине слоя.

Глиптика (от греч. *glypho* - вырезаю) вид декоративно-прикладного искусства, искусство резьбы по камню. Чаще всего произведения глиптики выполняются на драгоценных или полудрагоценных камнях. Подобные резные камни (геммы) известны с древности, в Древнем Египте и Месопотамии их использовали как печати. В зависимости от типа глиптики мастер использует разные камни. Для инталий обычно используют сердолик, халцедон, аметист, а камеи выполняются из многослойных камней: оникса, сардоникса, агата.

Графика – вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики. Язык графики и главные его выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно и тон.

Гробница – Архитектурное сооружение или саркофаг, вмещающие тело умершего и увековечивающие его память. Таковы древнеегипетские пирамиды, скальные и купольные гробницы средиземноморских и азиатских стран, античные и позднейшие мавзолеи.

Дворец (от "княжий двор" - жилище князя). Монументальное парадное здание. Первоначально резиденция властителя, высшей знати, с XIII-XV вв. также здание органов государственной власти; в XIX-XX вв. дворцом называются важнейшие общественные здания (Дворец спорта, Дворец молодежи, Дворец культуры и т. д.).

Декор – система, совокупность декоративных элементов.

Декоративно-прикладное искусство – вид искусства, включающий в себя утилитарные предметы: мебель, посуду, одежду, украшения, оружие, игрушки и т.д. Однако чаще всего произведения прикладного искусства классифицируются не по назначению, а по материалам и техникам исполнения: фарфор, текстиль, вышивка,ковка, инкрустация, литье и т.д. Сочетание удобства использования, практичности и красоты являются главной специфической особенностью этого искусства. Прикладное искусство, наверное, самый древний вид художественного творчества, возникший еще в эпоху первобытности. Стремление человека эстетически преобразовать окружающую среду выразилось в появлении различных форм керамики, украшенных примитивными росписями, насечками. Таким образом, история декоративно-прикладного искусства теснейшим образом связана с развитием ремесла и технологии производства. Смена стилей в декоративно-прикладном искусстве совпадает с эволюцией других видов искусства. В начале XX столетия, с развитием индустриального производства, декоративно-прикладное искусство становится сферой дизайна.

Дизайн (от англ. design - чертеж, рисунок) область искусства, занимающаяся проектированием предметного мира. Дизайн возникает как самостоятельный вид искусства в начале XX столетия в связи с развитием промышленного производства. Целью и задачей дизайна становится создание предметной среды, отвечающей современным утилитарным и эстетическим потребностям человека. Особенностью дизайна как сферы художественного творчества является тесная связь с индустриальным производством, инженерной деятельностью, ведь дизайн включает в себя не только мебель и бытовые предметы, но и станки, механизмы, транспортные средства и даже упаковку и рекламу. Зарождение нового подхода к вещи неразрывно связано с эстетикой конструктивизма, его стремлением «идти в производство», неслучайно именно в художественных центрах этого направления немец-

ком Баухаузе и российском ВХУТЕМАСе были сформулированы основные принципы обучения новой профессии.

Доминанта (от латинского *dominans, dominantis*) господствующий. **Доминировать** господствовать, преобладать; возвышаться (над окружающей местностью).

Донжон (франц. *donjon*). Отдельно стоящая главная башня феодального замка, круглая или четырехугольная в плане, последнее убежище защитников замка.

Дорический ордер – один из трех основных архитектурных ордера. Колонна дорического ордера не имеет базы, ствол прорезан каннелюрами; капитель состоит из эхина и абака. Антаблемент членится на архитрав, фриз и карниз; фриз по горизонтали делится на триглифы и метопы.

Жертвенник – помещение в алтарной части православного храма к северу от алтаря.

Живопись – вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающий действительность. Главное выразительное средство живописи – цвет, его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность изображения.

Законы композиции: основными законами реалистической художественной композиции называют: закон цельности (неделимость, необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов, неповторимость элементов), закон типизации (типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции; передачу в произведении искусства ощущения движения, развития действия во времени; новизна), закон контрастов, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. В композиции также существуют правила (ритма, сюжетно-композиционного центра, симметрии, асимметрии, параллельности, расположения главного на втором плане, восприятия объектов изображения, портретного изображения головы или фигуры) и приемы (передачи впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, диагональных направлений и др.).

Замок – укрепленное жилище феодала. Замки Европы, Ближнего Востока, Кавказа, Ср. Азии возводились в хорошо защищенных местах; главная башня (донжон, кешк) окружалась валами, рвами, стенами.

Зиккурат (аккадск.). В архитектуре Др. Месопотамии культовая башня. Зиккураты имели 3-7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и пандусами.

Золотое сечение, золотая пропорция – деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление, деление отрезка AC на две части таким образом, что большая его часть AB относится к меньшей BC так, как весь отрезок AC относится к AB (то есть $AB:BC=AC:AB$). Приблизительно это соотношение равно $5/3$, точнее $8/5$, $13/8$ и т. д. Принципы впервые были использованы в античном искусстве и затем легли в основу композиционного построения многих произведений мирового искусства. Термин ввел Леонардо да Винчи.

Идея художественная – основная мысль, заключённая в художественном произведении. В идее выражено отношение автора к поставленной в его сочинении проблеме, к мыслям, высказываемым персонажами. Идея произведения является обобщением всего содержания произведения. Только в нормативно-дидактических сочинениях идея произведения принимает характер чётко выраженного однозначного суждения (такова, напр., басня).

Изразец – покрытые поливой керамические облицовочные плиты.

Икона – особый вид станковой живописи, неразрывно связанный с религиозным сознанием, изображение святых или сцен Священного писания. Особое распространение икона получает в средние века. Ее название происходит от греческого «eikon» - образ. В христианской культуре икона – моленный образ, своеобразный посредник между человеком и Богом. Традиция создания икон восходит еще к раннему христианству. Древнейшие памятники иконописи, большая часть которых хранится в монастыре Св. Екатерины на Синае, датируются VI веком. Первоначально техника исполнения икон была довольно разнообразна, создавались мозаичные изображения святых, «портреты» - в технике энкаустики (живопись восковыми красками). Однако в эпоху средневековья технология создания иконы была подчинена жестким правилам. Икона писалась на доске при помощи темперных красок, а изображение строилось по незыблемым принципам иконографии, по канону. Перед созданием произведения доска специальным образом подготавливалась, в центре делалось углубление («ковчег»), затем поверхность покрывалась «паволокой» (тканью, положенной на слой клея). Следующим этапом являлось наложение грунта (левкаса), в основе которого – смесь рыбьего клея и мела. На поверхность левкаса наносились «прориси» (подготовительный рисунок). Часто икона исполнялась несколькими мастерами, традиционно на Руси различали

иконописцев «личного» (лица и руки святых) и «доличного» письма. Как и большинство памятников средневекового искусства, тесно связанного с христианством, иконы практически никогда не подписывались, поэтому только благодаря летописям до нас дошли немногие имена знаменитых иконописцев. Особое распространение икона получила в Византии, откуда вместе с христианством пришла и на Русь. Особенностью древнерусской иконописи стала традиция создания многоярусных иконостасов, больших ансамблей икон. Иконопись – искусство символическое, в ее основе лежит представление о том, что все вещи материального мира являются лишь оболочкой высшего смысла, знаками божественного присутствия. Причем значение в иконе имеет не только сюжет, но и сама форма его воплощения. Язык иконы условен, богат графическими метафорами; цвет – символичен. Любая деталь всегда имеет философское, богословское обоснование, ведь мастер иконописец творил Вечное и Божественное.

Иконография – в изобразительном искусстве строго установленные правила, каноны, принятые для изображения того или иного сюжета. Возникновение иконографических схем неразрывно связано с религиозными культами и может рассматриваться как часть ритуала. Традиционно иконографические правила устанавливались для изображения богов, помогали сделать их образы легко узнаваемыми. Иконография включает композиционные принципы, колористическое решение, символы и атрибуты. Например, различные типы иконографии Богоматери в христианстве или иконография Флоры, изображающейся в виде молодой девушки в венке и в переднике с цветами. На протяжении времени иконографические схемы претерпевали значительные изменения, становясь сложнее и жестче в одни эпохи и более свободными в другие.

Иконостас – алтарная преграда, состоящая из нескольких рядов икон. В православном храме иконостас отделяет алтарную часть от остального пространства церкви. Название происходит от двух греческих слов «eikon» - образ и «stasis» - место стояния. Форма иконостаса возникает в Византии, где на алтарную преграду начали устанавливать иконы. На Руси размер иконостаса начал увеличиваться и к XV столетию обретает классическую многоярусную форму. Обычно в православном храме иконостас сплошной и занимает все пространство от южной до северной стены. Традиционно русский иконостас имеет пять рядов икон (хотя их количество и состав может варьироваться). Нижний ряд иконостаса, в центре которого находятся Царские врата, получил название местного чина. Здесь находится храмо-

вая икона и другие местночтимые иконы. Второй ряд – деисусный чин, над ним располагается праздничный чин с изображением важнейших (двунадесятых) праздников. Следующий четвертый ряд – пророческий. В центре его находится икона Богоматери Знамение, по бокам от которой располагаются иконы ветхозаветных пророков. Пятый ряд носит название праотеческого; здесь расположены «Новозаветная Троица» и изображения предков Христа Адама, Евы, Авеля. Завершается иконостас крестом или иконой Распятия, символом искупительной жертвы Христа. С XVII столетия иконостасы стали украшаться богатой деревянной резьбой, а в последующие эпохи лепниной. Формы иконостаса приобретают большую пышность, торжественность, получают символическое истолкование. Так многие иконостасы XIX века имели вид триумфальной арки.

Импост – горизонтальная тяга в виде карниза, отделяющая арку от поддерживающего столба или стены.

Импровизация (от лат. *improvisio* — неожиданно, внезапно, фр.— *improvisation*) — особый способ художественного творчества: сочинение в процессе исполнения без предварительной подготовки, свободное фантазирование на определенную тему.

Инкрустация (от лат. *Incrustation* - облицовка) Украшение предмета, сделанного из одного материала, путем врезания в его поверхность фигурных кусков из разных других материалов, образующих рисунок, не выступающий над поверхностью.

Интерьер (от франц. *interieur* - внутренний). Архитектура внутренних помещений здания.

Ионический ордер – один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет стройную колонну с базой, стволом, прорезанным вертикальными желобками (каннелюрами); капитель состоит из 2 крупных завитков (волют). Антаблемент иногда без фриза, архитрав - из трех горизонтальных полос; фриз часто сплошь покрывался рельефом.

Ифориум – окно с двумя проемами, разделенное колонной или столбиком, очень распространенное в романской архитектуре.

Каннелюры – вертикальные желобки на стволах колонн, пилонов или пилястров.

Канон (от греч *kanon* – правило) в широком смысле свод установленных норм и правил, имеющих непреложный, догматический характер. В изобразительном искусстве под каноном понимают определенную иконографию, сюжетно-композиционную схему, принятую для того или иного типа изображений, художественной эпохи. Можно

говорить о существовании канона в изображении человеческой фигуры в древнеегипетском искусстве, иконописных канонах и т.д.

Капелла (позднелат. *capella* – помещать, накрывать). Католическая или англиканская часовня: небольшое отдельное сооружение или помещение в храме (в боковом нефе, в обходе хора) для молитв одной семьи, хранения реликвий и т.д.

Капитель (от позднелат. *capitellum* - головка). Венчающая часть колонны, столба или пилястры.

Кариатида (греч. *karuatis* – каштановая или карйская). Скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит опорой балки в здании (или образно выражает эту функцию).

Карниз. 1. Выступающий вперед пояс, венчающий наружные стены здания, предназначен для защиты стен от дождя. Верхняя часть антаблемента. Карниз делиться в свою очередь на три части (снизу вверх: поддерживающая, слезник и венчающая). 2. Демократическая модель традиционной штанги. Шторы навешиваются на крючки из легкого пластика. Крепятся карнизы непосредственно к стене над оконным проемом или же к потолку и боковым стенам, если расстояние между верхним краем окна и потолком невелико. Бывают декоративные и функциональные. Декоративные карнизы подходят для стандартных окон, эркеров и арок, а также с любым выносом кронштейна. Достоинство функциональных карнизов и систем - в их универсальности.

Керамика (от греч. *keramos* - глина) бытовые или художественные изделия, выполненные из глины. Понятие керамика достаточно широкое, оно включает в себя гончарные изделия и терракоту, фаянс и фарфор, майолику, т.е. любое изделие из обожженной глины. Для большинства культур керамика - это древнейший вид искусства, появившийся раньше ткачества и обработки металла.

Кибла – (реже *кы́бла*, араб. — букв. направление; то, что находится напротив) — направление в сторону Каабы в Заповедной мечети в Мекке, используемое мусульманами в различных религиозных ритуалах, особенно соблюдаемое при совершении намаза. В исламе Кааба почитается как священное место, построенное пророками Ибрахимом и Исмаилом, использование которого в качестве киблы было предопределено Аллахом в нескольких аятах Корана, ниспосланных Мухаммеду во второй год хиджры. До этого откровения Мухаммед и его последователи в Медине во время совершения намаза обращались лицом к Иерусалиму. В большинстве мечетей есть *михраб* (ниша в стене), указывающий направление киблы.

Классика (от лат. *classicus* - образцовый) период в истории древнегреческого искусства, продолжавшийся с V до середины IV века до н.э. Эпоха расцвета античного искусства, в которую, сложившиеся еще в период архаики система ордерной архитектуры и пластические принципы, получают самое совершенное воплощение. Высшей гармоничности и тектонической ясности греческое зодчество достигло в постройках Афинского Акрополя. Именно в это время создают свои произведения такие знаменитые греческие скульпторы как Мирон, Поликлет, Фидий, Пракситель. В период классики возникает регулярная планировка городов (так называемая «гипподамова планировка»). Став образцами для подражания, памятники греческой классики, позволили расширить значение термина, который стал применяться для описания высокого зрелого стиля различных эпох, образцовых совершенных произведений, имеющих непреходящее значение в мировой культуре.

Колонна (франц. *colonne* - столб). Архитектурно обработанная круглая в сечении вертикальная опора, элемент несущей конструкции зданий и архитектурных ордеров. Состоит из ствола, капители и базы. Отдельно стоящие колонны обычно служат памятниками.

Колоннада (франц. *colonnade*). Ряд или ряды колонн, несущих общее горизонтальное покрытие.

Колорит (от лат. *color* - цвет) в произведениях изобразительного искусства система соотношения цветовых тонов и их оттенков. Колорит занимает важное место в системе живописи, является одним из важнейших средств эмоциональной выразительности художественного образа. В зависимости от использованных художником цветов, колорит может быть теплым (преобладают оранжево-красные тона) или холодным (сине-зеленые). По степени цветовой насыщенности различают яркий, сдержанный и блеклый колорит. Он может быть спокойным и напряженным, светлым или темным. В зависимости от используемых красок и принципов их сочетания в истории искусства принято выделять несколько типов колорита. В искусстве Древнего мира или средних веков художники часто работали большими плоскостями цвета. Краски их произведений поражали яркостью и чистотой. Этот самый древний принцип колористического решения называют локальным. Другой тип возникает в венецианской школе позднего Возрождения, где художники начинают работать с использованием полутонов, добиваясь тончайших переходов цвета. Краска и форма сливаются в органичное целое. Этот более сложный колорит, построенный на системе тонов, валеров, рефлексов, принято называть тональным.

Говоря о колорите, имеют в виду, прежде всего живописные произведения, в скульптуре и архитектуре систему цветовых отношений принято называть полихромией.

Композиция – принцип построения художественного произведения, определяющий взаимоотношение частей внутри целого. Композиция произведения неразрывно связана с его сюжетом, содержанием. Она определяет расположение планов и фигур, особенности пропорций и ракурсов, а также колористическое решение, заставляя каждую деталь работать на создание единого цельного образа. Каждый вид искусства, каждая историческая эпоха характеризуется своими излюбленными композиционными схемами и приемами. Например, в эпоху классицизма композиционное решение картины подчинялось строгим правилам: произведения отличали уравновешенность форм, четкое деление на планы, фигуры главных персонажей образовывали правильные геометрические формы. Подобного рода композиции отличала симметрия и статичность. Тогда как в искусстве XX столетия получает развития принципиально иной тип – динамической композиции, основанный на резких перспективных сокращениях, неестественных пропорциях, резком локальном колорите.

Консоль. Выступ в стене или заделанная одним концом в стену балка, поддерживающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т.п.

Контрфорс (от франц. contreforce - противодействующая сила). Устой, поперечная стенка, укрепляющий основную несущую конструкцию (главным образом наружную стену), вертикальный выступ стены, противодействующий явлению распора.

Конструктивная схема здания – понятие, характеризующее тип несущего остова здания. Несущий остов - это объединенная в систему совокупность элементов здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость. Прочность несущего остова - это способность его сопротивляться воздействию расчетных нагрузок, не разрушаясь и не получая недопустимых деформаций; жесткость несущего остова - неизменность его формы в процессе восприятия нагрузок, а устойчивость - это сопротивляемость опрокидыванию. Потеря одного из этих качеств, так или иначе, ведет к выходу из строя всей системы несущего остова.

Конструкция (от лат. constructio – составление, построение) Строение, устройство, построение, план, взаимное расположение частей (сооружения, проекта и т.п.).

Контраст (от фр. *contraste*) — противоположность в каком-либо отношении. Контраст в архитектуре строится на том, что в отношении между сравниваемыми объектами преобладает большое различие.

Коринфский ордер – один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет высокую колонну с базой, стволом, прорезанным желобками (каннелюрами), и пышной капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших волют.

Крабб (от нем. *krabbe*). Декоративная деталь в виде стилизованных листьев, цветов на пинаклях, вимпергах и других элементах готического здания.

Крестово-купольный храм — тип христианского храмового сооружения, возникший в средневековой архитектуре Византии.

Крестоцвет (флерон). Декоративная деталь в архитектуре готики в виде стилизованного цветка с крестообразными горизонтальными ответвлениями, завершающая башни, вимперги, пинакли.

Крещальня – то же, что баптистерий.

Крипта (лат. *crypta*, от греч. *krypte*). В Древнем Риме сводчатое подземное помещение; в западноевропейской средневековой архитектуре часовня под храмом, служившая для погребения.

Купол (итал. *cupola*, от лат. *cupula* - бочечка). Пространственное покрытие зданий и сооружений. Перекрывает в основном круглые, многоугольные, эллиптические в плане помещения. Купола бывают каменные, железобетонные, стальные.

Курватура (от лат. *curvatura* - кривизна). Нарочитая, едва заметная кривизна прямолинейных частей здания, применяемая для устранения оптических искажений (при восприятии здания в ракурсе) и для усиления пластической выразительности архитектуры.

Курос (от греческого *kuros*) статуя юноши-атлета (преимущественно обнаженного), характерный образец древнегреческой пластики периода архаики. Тип складывается в конце VII века до н. э. в связи с возникновением идеала физически совершенного героя, атлета или воина. Отличаются строго фронтальной станичной композицией, суммарной трактовкой форм человеческого тела, так называемой архаической улыбкой. Ставились в святилищах и на гробницах.

Литье – наиболее распространенный способ изготовления скульптуры и других произведений из металлов. Самым распространенным материалом для литья, вероятно, может быть названа бронза, отливки из которой делались уже в III тысячелетии до н.э. Первоначально использовалась самая простая технология литья: горячий металл заливался в открытые формы. Уже в Древнем Египте появились закрытые

створчатые формы, которые изготавливались с лепной или резной модели. С развитием литейного дела художественное литье превратилось в самостоятельную отрасль, тесно связанную с искусством.

Локальный цвет – это понятие в живописи используют для обозначения основного цвета, лишённого оттенков и нюансов. Локальный цвет является неизменным атрибутом предмета, предстает вне воздействия свето-воздушной среды, атмосферных эффектов, цветовых рефлексов. Локальный цвет находит широкое применение в живописи средневековья, в частности в иконописи.

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на холсте, бумаге, картоне.

Мавзолей (лат. *mausoleum*, от греч. *mausoleion*). Монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру, где помещались останки умершего, и иногда поминальный зал. Назван по гробнице карийского царя Мавсола в Галикарнасе (IV в. до н.э.). Мавзолеи получили распространение в Др. Риме и в средние века на Востоке. В XX в. в ряде стран возведены мавзолеи политических деятелей (В. И. Ленина в Москве, 1929-1930, Хо Ши Мина в Ханое, 1975).

Мандала — тип храма, квадратное в плане здание, накрытое круглой полусферой (круг, вписанный в квадрат, символизирующий единство земного и небесного).

Мандорла (от лат. *рыбий пузырь* или ит. – *миндалина*) ореол миндалевидной формы, возникающий вокруг фигуры. В христианской иконографии - символ божественной энергии, часть иконографии Христа и Богородицы. Специфическая форма мандорлы, всегда имеющей вертикальную форму, согласно христианскому учению символизирует взаимопроникновение и соединение двух сфер – земли и неба, материи и духа. Происхождение формы мандорлы также связывается с формой рыбы, священной в христианстве.

Масштабность в архитектуре означает соразмерность архитектурного сооружения и его отдельных форм друг другу и человеку.

Машикули (франц. *machicoulis*). Навесные бойницы, расположенные в верхних частях стен и башен средневековых укреплений. Позже элемент архитектурного декора.

Метод художественный (от греч. *methodos* — путь исследования, теория, учение) — совокупность принципов отбора, художественного обобщения, идейно-эстетической оценки действительности с позиции конкретно-исторического эстетического идеала, регулирующих процесс художественной деятельности.

Мечеть – от «масджид» (мн. ч. — *масаджид*), в свою очередь происходящего от арабского корня *с-дж-д* — падать ниц — в значении места, и означает «место поклонения», «место совершения земного поклона». Оно указывает на место, где верующий может поклониться Богу во время молитвы, и не предполагает ничего, кроме ритуально чистого пространства. Другое возможное происхождение слова от *аль-масджид аль-джами* — «пятничное, или соборное, моление».

Минарет – (араб. *манара* — «маяк»), ми‘зана (араб.) или саума’а (араб.) — в архитектуре ислама башня (круглая, квадратная или многогранная в сечении), с которой муэдзин призывает верующих на молитву. Минарет ставится рядом с мечетью или включается в её композицию. Ранние минареты часто имели винтовую лестницу или пандус снаружи (спиралевидные минареты), в поздних — внутри башни. Различаются два основных типа минаретов: четырёхгранные (Северная Африка) и круглоствольные (Ближний и Средний Восток). Минареты украшались узорной кирпичной кладкой, резьбой, глазурированной керамикой, опоясывавшими минарет ажурными балконами (шерефе, также шурфэ, шурфе), где и находились призывавшие к молитве муэдзины. Малые мечети обычно имеют один минарет (или не имеют вообще), средние — два; в больших султанских мечетях в Стамбуле было от четырех до шести минаретов. Самое большое количество минаретов, десять, у мечети пророка в Медине. В настоящее время муэдзин уже не поднимается на минарет, а его голос транслируется установленными на минарете (обычно четырьмя) громкоговорителями.

Миниатюра – искусство малых форм, это могут быть небольшие статуэтки или портретные медальоны. Подобные памятники известны с древнейших времен, достаточно вспомнить многообразие восточных резных каменных печатей или античных камей (резных медальонов). В европейском искусстве XVII-XIX веков особое распространение получила портретная миниатюра. Однако чаще всего этот термин применяется к средневековой книжной иллюстрации. На это указывает и само происхождение слова, оно возникло от латинского *minium* — киноварь, красная краска, которой обычно писались заглавные буквы (инициалы) в рукописных книгах. Украшенные сложным орнаментом инициалы, многочисленные заставки и большие иллюстрации выполнялись мастерами миниатюристами или иллюминаторами (от лат. украшать). Множество прекрасных произведений было создано мастерами стран Западной Европы, Византии, Руси, Ирана, Индии, государств Средней Азии. С развитием книгопечатания миниатюра при-

нимала новые формы, появляются особые виды тиражной миниатюры, например эксклибрис.

Михраб – (араб. — «направление молитвы») — ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку (киблу). Обычно имеет арочную форму, украшается орнаментом, резьбой. Упоминается в Коране (3:37). В верхней части михраба помещают коранические аяты (стихотворные фразы из Корана). Во времена Пророка Мухаммеда для указания киблы в мечетях устанавливали камни с отличительными знаками, или каким-либо образом помечали стену киблы. Михраб чаще всего расположен в середине стены. Предназначен для того, чтобы в нём молился лицом к михрабу имам мечети, стоящий во главе намаза и руководящий им, поскольку во время молитвы имам должен быть впереди всех остальных молящихся. Михраб иногда сравнивают с апсидой христианского храма, но он не имеет ничего общего с алтарём. Михрабы появились в арабской архитектуре в конце VII века, но получили распространение в VIII веке. Наиболее ранний образец — в виде накладной стрельчатой арки — сохранился в Куббат ас-Сахра на Храмовой горе в Иерусалиме (691).

Мозаика – изображение, составленное из маленьких кусочков мрамора или смальты (цветного стекла).

Монолит – цельная каменная глыба; целое сооружение (памятник) или часть его (колонна), высеченное из одного куска камня.

Монументальное искусство. К монументальному искусству относятся произведения больших форм, выступающие в синтезе с архитектурой, рассчитанные на массовое восприятие. Это настенная живопись, мозаика, витраж, памятники, мемориальные сооружения, парковая скульптура. Синтез с архитектурой, участие в оформлении городского пространства накладывает отпечаток на формы монументального искусства, он обуславливает размер, форму, характер пропорций, насыщенность цвета, лаконизм художественных средств. Разновидности монументального искусства определяются либо местом произведения в архитектурном ансамбле (панно, скульптура портала, плафон), либо техникой исполнения (мозаика, витраж, фреска).

Наос (греч. naos). Главное помещение (святилище) античного храма, где находилось скульптурное изображение божества.

Нартекс (позднegrеч. narthex). Притвор, помещение с западной стороны христианских храмов, предназначавшееся для лиц, не имевших права присутствовать на богослужении.

Направление в искусстве – совокупность различных особенностей изображения – идеи картины, сюжет или его отсутствие, исполь-

зование различных техник, красок, света и цвета. Например: готика, ренессанс, маньеризм, классицизм, ампир, барокко, рококо, сентиментализм, реализм, импрессионизм, романтизм, символизм, модернизм, неоклассицизм. В каждом из направлений может существовать несколько течений.

Нервюра (франц. nervure, от лат. nervus - жила). Арка из тесаных клинчатых камней, укрепляющая ребра свода. Система нервюр (главным образом в архитектуре готики) образует каркас, облегчающий кладку свода.

Неф (франц. nef, от лат. navis - корабль). Вытянутое помещение, часть интерьера (обычно базилики), ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

Нимб (от лат. nimbus – облако) в религиозном искусстве символ святости, условное изображение сияния вокруг головы. В древнем мире использовался как знак власти и величия, можно встретить нимбы в изображениях римских богов или императоров. В христианском искусстве нимб начинает распространяться около V века и воспринимается как знак святости. В сложной средневековой иконографии различалось множество типов нимбов (круглые, квадратные, крестообразные), каждый из которых соответствовал рангу изображенного святого. В европейском искусстве в XV- XVI столетиях, когда господствующей формой живописного произведения становится картина, нимбы постепенно вышли из употребления.

Орнамент (лат. ornamentum - украшение) узор, построенный на повторении или ритмическом чередовании элементов. Однако не любой повторяющийся рисунок может быть назван орнаментом. Одной из характерных особенностей орнаментальной композиции является ее тесная связь с декорируемой плоскостью, орнамент призван выявить конструктивную логику предмета, подчеркнуть его значимые части. В зависимости от формы и характера декорируемой поверхности орнамент может быть ленточным, центрическим, окаймляющим и т.д.

Пагода (португ. pagoda, от санскр. бхагават - священный). Буддийское мемориальное сооружение и хранилище реликвий; пагоды имеют вид павильона или башни (часто многоярусной), возникли в начале н.э. в Китае, известны в Корее, Японии, Вьетнаме.

Палаццо (итал. palazzo, от лат. palatium - дворец). Итальянский городской дворец-особняк XV-XVIII вв., имевший величественный уличный фасад и внутренний двор с арочными галереями.

Панагия (от греч. panagia - пресвятая) первоначально эпитет Богоматери. В византийской традиции иногда так называли иконогра-

фию Богородицы «Знамение», когда она показана в виде Оранты с младенцем Христом «во чреве». Впоследствии панагией стали называть небольшой нагрудный медальон чаще всего круглой формы. Одним из самых распространенных сюжетов этих произведений мелкой пластики было изображение Богоматери. В России панагия являлась знаком архиерейского достоинства.

Пандус (от франц. pente douce - пологий склон). Наклонная площадка, служащая для въезда к расположенному над цоколем здания парадному входу; для подъема автомобилей в гаражах; в отдельных случаях заменяет лестницы.

Пантеон (лат. pantheon, от греч. pantheon - место, посвященное всем богам). 1) в Др. Риме "храм всех богов". 2) Усыпальница выдающихся людей (Пантеон в Риме и Париже, Вестминстерское аббатство в Лондоне). 3) В Риме, памятник древнеримской архитектуры (ок. 125 н.э.). Величественная ротонда, перекрытая полусферическим кессонированным куполом, с центрическим световым отверстием. Тонко найдено равновесие между высотой и диаметром Пантеона.

Парус – конструкция в виде выгнутого треугольника, посредством которой осуществляется переход от прямоугольного основания к купольному перекрытию здания. В церковных сооружениях четыре паруса поддерживают барабан купола.

Периптер – основной тип древнегреческого храма периодов архаики и классики: прямоугольное в плане здание, с четырех сторон обрамленное колоннадой.

Перистиль (от пери и греч. stylos - столб, колонна). Прямоугольный двор, сад, площадь, окруженные с 4 сторон крытой колоннадой. Перистильный двор - составная часть многих античных жилых и общественных домов.

Пилон (от греч. pylon, букв. - ворота, вход). 1) Массивные столбы, служащие опорой перекрытий либо стоящие по сторонам входов или въездов. 2) Башнеобразные сооружения в виде усеченных пирамид, воздвигавшиеся по сторонам входов в древнеегипетские храмы.

Пилястр(а) (итал. pilastro, от лат. pila - столб). Плоский вертикальный выступ в стене, обработанный в формах колонны ордера, т.е. имеющего базу, ствол (фуст) и капитель, а иногда и каннелюры. Служит для членения плоскости стены.

Пинакли (от франц. pinnacle). Завершенные остроконечными пирамидками декоративные башенки, увенчивающие контрфорсы и некоторые другие части готических зданий; встречаются и в романской архитектуре.

Пирамида – монументальное сооружение, имеющее геометрическую форму пирамиды (иногда также ступенчатую или башнеобразную). Пирамидами называют гигантские гробницы древнеегипетских фараонов III-II-го тыс. до н.э. (высота пирамиды Хеопса в Гизе 146,6 м), а также древнеамериканские храмы.

Площадь – открытое, обрамленное какими-либо зданиями или зелеными насаждениями пространство, входящее в систему других городских пространств; нередко играет важную градостроительную роль.

Полиптих (от греч. *polyptychon* – состоящий из многих досок) художественное произведение, состоящее из нескольких частей: двух, трех и более картин, связанных общим замыслом. Свою форму полиптих получил еще в Древнем мире, в Греции и Риме были распространены «записные книжки», представлявшие собой несколько навощенных дощечек, скрепленных между собой. Для заметок предназначалась внутренняя сторона, а внешняя – декорировалась. В средние века широкое распространение получили многочастные алтари – полиптихи. Написанные на нескольких досках образы Мадонны и святых затем собирались в специальную раму с ячейками для каждой части произведения. Полиптихи могли достигать огромных размеров, они имели несколько ярусов. Известны алтари, состоящие из более чем 60 частей. Иногда это были только живописные произведения, но известны случаи, когда в состав полиптиха входила не только живопись, но и скульптура. Создавались и небольшие переносные алтари – складни, где центральный образ закрывали две боковые створки. В зависимости от количества досок различают диптихи (2 части), триптихи (3), пентаптихи (5) и полиптихи.

Портик (от лат. *porticus*). Галерея на колоннах или столбах, обычно перед входом в здание, завершенная фронтоном или аттиком.

Постамент (нем. *postament*). 1) То же, что пьедестал. 2) Подставка, на которой устанавливается произведение станковой скульптуры.

Притвор – то же, что нартекс.

Пронаос (греч. *pronaos*). Полуоткрытая часть античного храма между входным портиком и наосом.

Пропилеи (греч. *propylaion*). 1) Возникшее в древнегреческой архитектуре обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами. 2) В Афинах парадный вход на Акрополь (437-432 до н.э., архитектор Мнесикл). Имеют 2 дорических портика, расположенных на разных уровнях и связанных внутренней ионической колоннадой; в северном крыле Пропилей находилась Пинакотека.

Пропорция (от лат. proportio) – соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

Простиль (от греч. pro - впереди и stylos - колонна). Тип античного храма: прямоугольное в плане здание с одним рядом колонн на главном фасаде.

Псевдодиптер (от псевдо и диптер). Тип древнегреческого храма; от диптера отличается отсутствием внутреннего ряда колонн, хотя пространство для него оставлено.

Распор – горизонтальная сила, возникающая в сводчатой конструкции.

Ратуша (польск. ratusz, от нем. rathaus). Здание городского самоуправления; обычно имеет зал на 2-м этаже и часовую башню.

Рельеф (от франц.) Выпуклое скульптурное изображение на плоскости.

Течение в искусстве – понятие, обозначающие принципиальную общность художественных явлений внутри определенного направления. Например, в модернизме существуют такие течения как абстракционизм, поп-арт, сюрреализм, фотореализм и пр. В классицизме – академический, революционный. В реализме – просветительский, критический, социалистический. Направление обычно рассматривается как более широкая категория, охватывающая единство мировосприятия, эстетических взглядов, путей отображения жизни и связанная со своеобразным художественным стилем (напр., классицизм, романтизм, натурализм, символизм, реализм).

Ритм – распределение повторяющихся элементов, объемов или деталей, организующее композицию художественного произведения. Ритм является одним из важнейших средств художественной выразительности. Группировка фигур в картине, расстановка колонн в архитектуре здания способны изменить облик произведения, придать ему статический или динамический характер. В зависимости от направления различают вертикальные и горизонтальные ритмы. Так, например, в архитектуре вертикальные членения (колонны, пилястры) создают горизонтальный ритм, а горизонтальные элементы (карнизы, балюстрады) - вертикальный.

Роза – окно круглой формы в постройках XII-XV вв. Употреблялось в культовых постройках романского стиля, но наибольшее распространение получило в готических храмах.

Роспись – живописные композиции декоративного характера, выполненные на архитектурных поверхностях или изделиях прикладного искусства. В первом случае, фактически, речь идет о формах мо-

нументальной живописи (настенные росписи, плафоны). Роспись выполняется непосредственно на стене или потолке здания в технике фрески, темперной живописи и т.д. По своим целям роспись призвана украшать интерьеры здания, подчеркивать их архитектурное решение. Она может иллюзорно расширять границы помещения, подчеркивать его назначение, обогащать колористическое решение. Роспись также является важнейшим приемом декорирования керамических изделий, тканей и т.д.

Ротонда — тип сооружения, имеющего в основании круг.

Саркофаг – (греч. *sarkophagos*, букв. - пожиратель мяса). Гроб, небольшая гробница из дерева, камня и др. материалов, нередко украшенная росписью, скульптурой.

Свод – перекрытие или покрытие сооружений, имеющее геометрическую форму, образованную криволинейной поверхностью.

Силуэт (фр. *silhouette*) обобщенная форма фигуры или предмета, данная одноцветным плоским пятном.

Символ художественный (от греч. *symbolon* — знак, условный знак) — образ, но взятый со стороны своей знаковости; предметы или явления, обозначающие какие-то другие понятия, наделенные смыслом отличным от их собственного. Например, традиционно в христианской иконографии виноградная лоза символизирует искупительную жертву Христа. Таким образом, символы чаще всего имеют не только информационный, но философский, ценностный смысл. Однако, в отличие от аллегорий, символы обладают постоянным иконографическим значением. Хотя трактовка символов часто имеет «иррациональный» оттенок, связанный с многозначностью образов, их большой смысловой насыщенностью. В искусстве художественный символ выступает как средство выразительности, он создается художником, как создаются метафоры и сравнения. Однако художественный символ отличается от других средств выразительности в искусстве и прежде всего от знака. Их различие состоит в том, что знак, как правило, имеет одно основное значение, в то время как художественный символ обладает многозначностью.

Симметрия (от греч. *symmetria* — соразмерность) восходит к истокам человеческой цивилизации и означает закономерное расположение равных частей объемно-пространственной формы относительно друг друга. Асимметрия – понятие прямо противоположное симметрии, в ней отсутствуют все элементы и правила симметрии.

Синтез искусств (от греч. *synthesis* — соединение, сочетание) — объединение различных видов искусства в рамках единого художе-

ственного произведения. Существует группа искусств, которые по природе своей являются синтетическими. Это все пространственно-временные, или зрелищные, искусства (театр, кино, телевидение, эстрада, цирк). В них объединение средств различных искусств происходит на основе творчества актера, сценического действия (в документальных жанрах — реального жизненного события, действия или лица). Проблема синтеза здесь выступает как проблема художественной целостности, органического единства того или иного произведения.

Скульптура (от лат. *sculpro* - высекаю) вид искусства, воспроизводящий людей и предметы в объемной, трехмерной форме. Богатство материалов и разнообразие техник, применяющихся в скульптуре, нашло отражение во множестве равноправных названий этого вида искусства: ваяние, пластика. Среди наиболее распространенных материалов скульптуры - различные породы камня (мрамор, гранит), бронза, дерево, глина и т.д.

Собор – главный храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепископ и др.). Архитектура собора обычно отличается монументальностью форм, отражает основные тенденции господствующего архитектурного стиля (напр., собор Парижской богородицы в Париже, соборы св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, Софийские соборы в Киеве и Новгороде). В городе бывает несколько соборов.

Стилизация (фр. *stilisation* от *style* — стиль) — намеренная имитация художественного стиля, характерного для определенного автора, направления, для художественной культуры, социальной общности, эпохи и т. д.

Стилобат (греч. *stylobates*). В античной архитектуре каменные плиты под колоннами, верхняя ступень стереобата, в позднем словоупотреблении трехступенное подножие древнегреческого храма.

Стиль в искусстве – (др.-греч., лат. — стержень, палочка для письма) — одна из основных категорий искусствознания. Уникальная целостность всех элементов содержания и формы художественного произведения, включающая его в исторический ряд схожих произведений, характеризуемых единством места и времени создания. В иной формулировке: особое качество формы произведения искусства, достигаемое целостностью творческого метода, способов формообразования, приёмов композиции, индивидуальной манеры и техники, свойственных художникам определённого исторического периода.

Стойка – столб, служащий опорой перекрытию.

Стропила – конструкция, поддерживающая скаты крыши.

Сюжет – (фр. *sujet*, от лат. *subiectum* — «предмет») в литературе, драматургии, театре, кино, комиксах, играх — ряд событий (последовательность сцен, актов), происходящих в художественном произведении (на сцене театра) и выстроенных для читателя (зрителя, игрока) по определённым правилам демонстрации. Сюжет — основа формы произведения. Согласно словарю Ожегова сюжет — это последовательность и связь описания событий в литературном или сценическом произведении; в произведении изобразительного искусства — предмет изображения.

Творческий замысел – сложившееся в творческом воображении художника конкретное и целостное представление об основном содержании и форме художественного произведения до начала работы над ним.

Тектоника – понятие тесно связано с понятием «конструкция», которое определяется как структурная основа, костяк сооружения, придающий ему целостность, устойчивость, прочность и долговечность. Конструкция с помощью фундамента, стен, столбов и перекрытий замыкает внутреннее пространство и одновременно утверждает какую-то часть внешнего.

Тема – многозначное слово. Тема (греч. — положенное, установленное) — предмет (суть), форма выражения идеи, какого-либо рассуждения или размышления. В искусстве — круг проблем, образующих основу художественного произведения. Например: Великая отечественная война, материнство, трудовой подвиг, спорт и пр. Слово может употребляться и в иных смыслах: как лейтмотив, мелодия, которая является основой произведения или его части; оформление компьютерных программы или игры.

Темпера – одна из наиболее древних техник живописи, являвшаяся основной вплоть до XVI столетия. Свое название берет от итальянского «*temperare*» - смешивать, поскольку основой краски является смешанная эмульсия из воды и яичного желтка или растительного или животного клея. В зависимости от использованных компонентов различают несколько видов темперы: яичную, казеиновую, гуммиарабиковую. Каждый из этих видов краски обладает своими специфическими качествами, однако, общими свойствами темперной живописи являются большая плотность и прочность красочного слоя, матовая поверхность. Техника темперной живописи позволяет работать в несколько слоев, добиваясь более сложных цветовых решений. А свойство темперы не смываться водой, позволило применять эти краски в монументальной живописи. Одним из самых известных ви-

дов темперы по праву считается яичная, именно этой краской, изобретенной византийцами, писались иконы.

Терракота – (от итал. terra - земля и cotta - обожженная) - вид керамики, неглазурованные изделия из обожженной глины. Терракота нашла широкое применение не только в изобразительном искусстве, но и для изготовления бытовых предметов, используется как строительный материал. В зависимости от природного цвета глины варьируется цвет готовых изделий: от светлого кремового до темного красно-коричневого. Чаще всего терракота используется для мелкой пластики, подобные памятники известны еще в неолитических культурах.

Терраса (от франц.). Архитектурно оформленная открытая или полуоткрытая площадка, чаще всего примыкающая к зданию.

Термы (лат. thermae, от греч. therme - тепло, жар). В Древнем Риме общественные бани, включавшие, кроме горячей (кальдарий), теплой (тепидарий) и холодной (фригидарий) бань, также парильни, залы для спорта, собраний и т. д.

Тимпан (от греч. tympanon). Углубленное пространство над дверьми или окном, имеющее треугольное, полуциркулярное или стрельчатое очертание; треугольное, западающее вглубь поле античного фронтона, обрамленное со всех сторон карнизом.

Толос (фолос) (греч. tholos). Монументальное, круглое в плане здание (гробница, храм) в эгейской культуре и античном мире.

Тондо (от итал.). Архитектурно-декоративная деталь в виде круга, диска.

Тосканский ордер – разновидность дорического ордера: колонны имеют базу и гладкий ствол.

Трансепт (ср.-век. лат. transeptum, от лат. trans - за и septum - ограда). В европейской церковной архитектуре - поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем в крестообразных по плану зданиях.

Триглиф (греч. triglyphos). В архитектуре - прямоугольная вертикальная каменная плита с продольными врезами. Чередуюсь с метопами, триглифы составляют фриз дорического ордера.

Фактура (от лат. factura – обработка) – характер поверхности предмета, способ ее обработки. В изобразительном искусстве фактура – достаточно многоплановое понятие, подразумевающее как степень мастерства художника в передаче фактуры различных предметов (тонкость кружева, мягкость бархата, холодный блеск металла), так и особенности авторского творческого метода, характер обработки материала в скульптуре или способ наложения краски в живописи.

Обычно в живописи выделяют два основных типа фактуры: «скрытую» (то есть гладкое бесфактурное письмо, характерное для «старых мастеров») и «открытую» (живопись с ясночитаемыми мазками, неровным рельефным красочным слоем, как у позднего Рембрандта или Винсент Ван Гога). В искусстве XX столетия фактура становится одним из важнейших средств художественной выразительности, художники стремятся максимально обогатить фактуру своих произведений за счет использования техники коллажа, ассамбляжа, различных экспериментов с краской (введение опилок, песка, клея и т.д.).

Фасад (от франц.). Наружная, лицевая сторона здания.

Фолос – то же, что толос.

Фонтан (итал. fontana, от лат. fons - источник). 1) Бьющая вверх струя (воды, нефти и т. д.). 2) Архитектурно оформленный источник; декоративное сооружение, служащее основанием или обрамлением льющих вверх или стекающих струй воды.

Форум (лат. forum). 1) В Др. Риме площадь, рынок, ставшие центром политической жизни. Главный форум Рима - форум Романум, развиваясь с VI в. до н.э., превратился в парадный архитектурный ансамбль.

Фреска – техника стенной монументальной живописи. Ее название происходит от итальянского «сырой, свежий» и предполагает работу по сырой штукатурке, свободно впитывающей краску. Техника фрески один из самых трудоемких видов живописи, требующий от художника не только мастерства, но и быстроты исполнения, ведь краска должна быть нанесена за то непродолжительное время, пока сохнет штукатурка. Работа над фреской начиналась с подготовительного этюда, который затем переносился на стену, и, накладывая отдельные участки штукатурки, художник создавал монументальное произведение. Техника фрески широко применялась в эпоху средневековья для украшения интерьеров храмов. Нередко понятие «фреска» применяется и к другим видам стенописи, в частности к более древней технике «а секко» (по сухому), известной еще в Древнем Египте.

Фриз (франц. frise). 1) В архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом; в дорическом ордере членится на триглыфы и метопы, в ионическом и коринфском иногда заполняется рельефами. 2) Декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы (наверху стены, на предмете, кайма на паркете или ковре и т. д.).

Фронтальность (от фр. front – передняя часть, лоб) в изобразительном искусстве термин используется для описания произведений, рассчитанных только на одну точку зрения – спереди, «в лоб». Фронтальная композиция в живописи чаще всего разворачивается прямо перед зрителем на первом плане. Фронтальные фигуры повернуты к зрителю лицом, изображены анфас. В отличие от «круглой», во фронтальной скульптуре не учитываются возможные ракурсы, лишние точки зрения отсекаются, детально прорабатывается только видимая часть.

Фронтон (от франц.). Верхняя часть фасада в виде треугольника, ограниченная двумя скатами крыши.

Фундамент (от франц.). Нижняя опорная часть сооружения, скрытая под землей.

Хор – в западно-христианских церквях первоначально место перед алтарем, предназначенное для певчих; позже вся восточная (алтарная) часть храма.

Хоры – (Эмпоры). Верхняя открытая галерея, балкон внутри церкви, в парадном зале.

Храм – культовое здание для выполнения религиозных обрядов. Строительство храмов началось в древности (древневосточные, античные храмы). Основные типы храмов - христианская церковь, мусульманская мечеть, буддийский храм.

Художественность — одно из важнейших понятий эстетики и искусствознания, означающее, во-первых, специфическую особенность искусства как формы отражения и познания действительности (в отличие от науки, например) и, во-вторых, степень эстетического совершенства художественного произведения (в этом смысле оно может быть более или менее художественным).

Целла (лат. cella). То же, что наос.

Церковь – христианский храм.

Цитадель (от итал. cittadella, букв. - маленький город). Укрепленная центральная часть города или крепости, приспособленная к самостоятельной обороне, последнее убежище защитников при штурме. На Руси цитадель называли детинцем или кромом, а с XIV в. - кремлем. В переносном смысле - твердыня, оплот.

Часовня – небольшая христианская культовая постройка без помещения для алтаря.

Шпалера – тип безворсового настенного ковра ручной работы, украшенного сюжетными или орнаментальными композициями. Первые шпалеры появились в Европе в эпоху средневековья в XII-XIII

веках, они широко применялись в убранстве интерьеров; шерстяные ковры помогли сделать внутренние помещения каменных феодальных замков более теплыми. Техника изготовления шпалер очень сложная и трудоемкая.

Шпиль (нем. spille). Вертикальное остроконечное завершение зданий в виде сильно вытянутых вверх конуса или пирамиды, увенчанных флагом, скульптурным изображением и т. д.

Экстерьер (от франц.). Внешний облик здания.

Энкаустика (от греч. enkaio - выжигаю) техника живописи восковыми красками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(иллюстрации с произведений архитектуры, живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства для практических работ по дисциплине «Анализ и интерпретация произведений искусств»)

Произведения архитектуры

**1. Церковь Покрова на Нерли.
Владимиро-Суздальское княжество. XII в.**

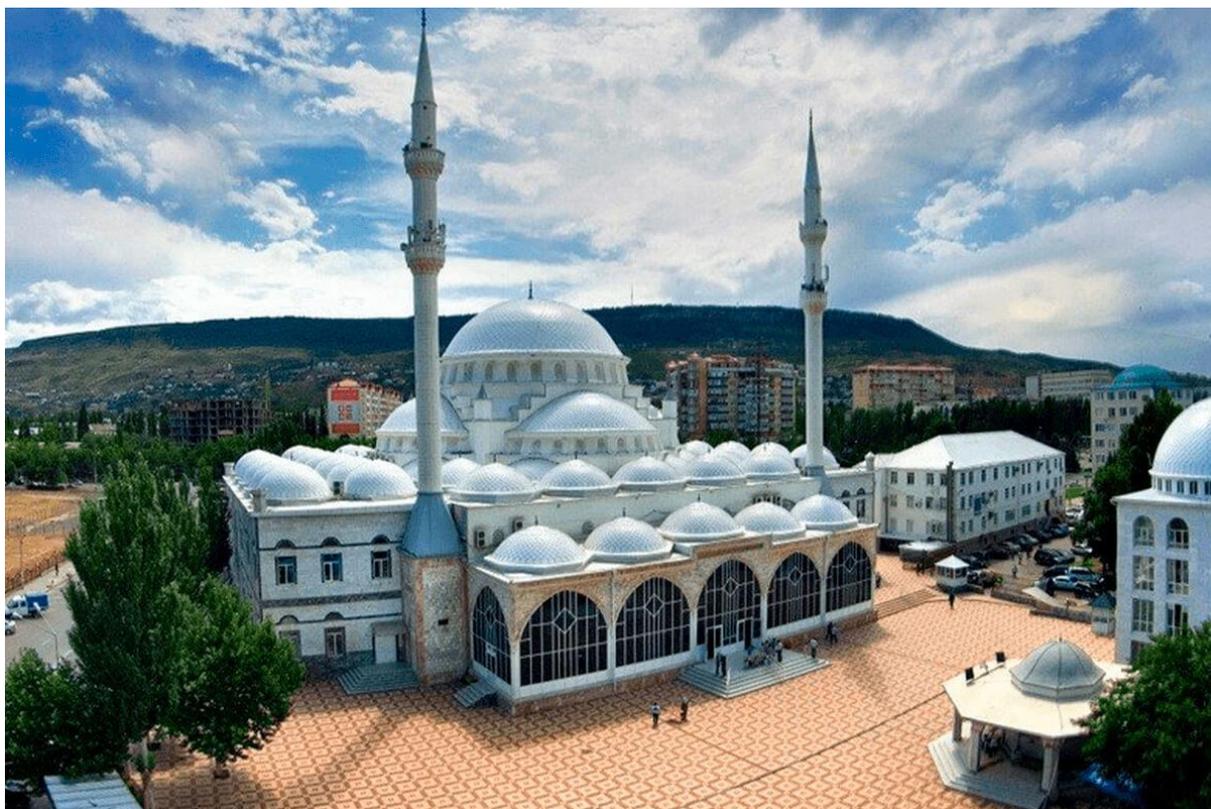
2. Архангельский собор в Московском Кремле. Архитектор Алевиз Фрязин (Алоиз Ламберти да Монтиньяна) начало XVI в.

3. Мечеть ибн. Тулуна. Каир. IX в.

4. Мечеть Джами Исфahan. XVII в.

5. Джума мечеть в Махачкале. XX в.

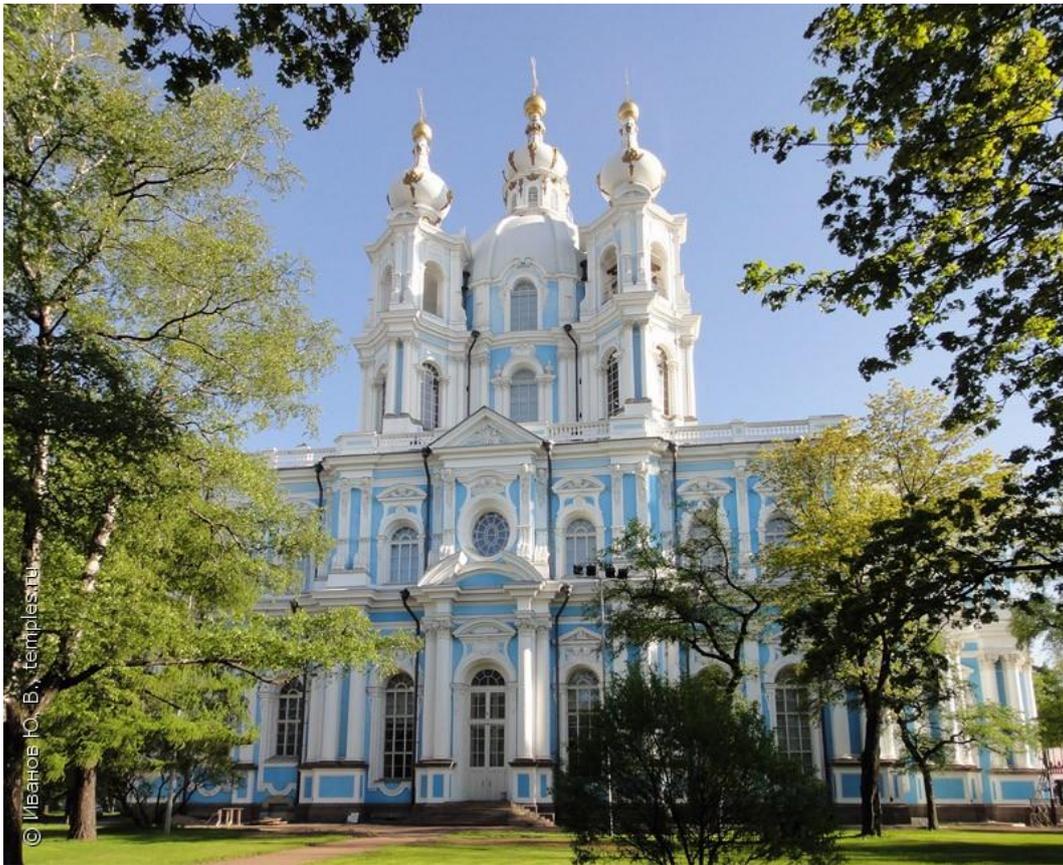
6. Церковь Святой Марии. Лаах. Германия. XI в.

7. Собор в Шартре. Франция. 1194-1260 в.

*8. Академия художеств в Санкт-Петербурге. Архитекторы
Ж. Валлен-Деламот, А. Кокоринов. 1764-1788*

9. Воскресенский собор. Новодевичий Смольный монастырь в Санкт-Петербурге. Архитектор В.В. Растрелли. 1748-1764

10. Особняк Рябушинского. Архитектор Ф. Шехтель. Москва 1900-1902

11. Главное здание МГУ. Архитекторы Л. Руднев, П. Абросимов, С. Чернышев, А. Хряков. Москва. 1949-1953

12. Дворец культуры завода им. Лихачева. Москва. Братья Леонид и Александр Веснины. 1930-1937

Произведения живописи

1. Икона Владимирской Божией матери. XII в.

2. *Андрей Рублев. «Троица». XV в.*

**3. Битва новгородцев с суздальцами
(чудо иконы «Знамение Божией Матери»). XVI в.**

4. Чудо Георгия о змие с житием. XIV в.

5. М. да Караваджо. «Юноша, укушенный ящерицей». XVI в.

6. Питер Брейгель Старший. "Притча о слепых". 1568

7. Гюстав Курбе. «Дробильщики камня». 1849

8. Жан Франсуа Милле. «Уборка картофеля». 1855

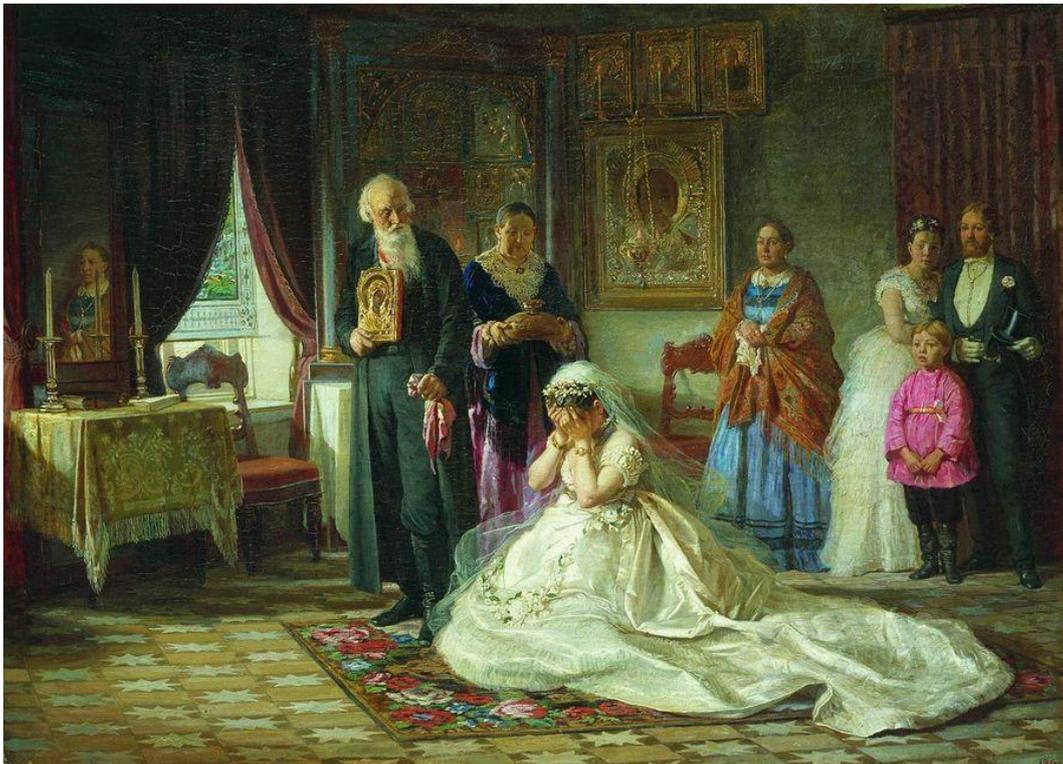
9. П.А. Федотов. «Свежий кавалер». 1846

10. В.Г. Перов. «Трапеза». 1865-1876

11. В.Г. Перов. «Сельский крестный ход на Пасху». 1861

12. Ф.С. Журавлев. «Перед венчанием». 1874

13. К.С. Петров-Водкин. «Тревога». 1919

14. К.С. Петров-Водкин «Смерть комиссара». 1928

15. Б.М. Кустодиев. «Купчиха за чаем». 1919

16. Ф.П. Решетников. «Опять двойка». 1952

17. А.И. Лактионов. «Письмо с фронта». 1947

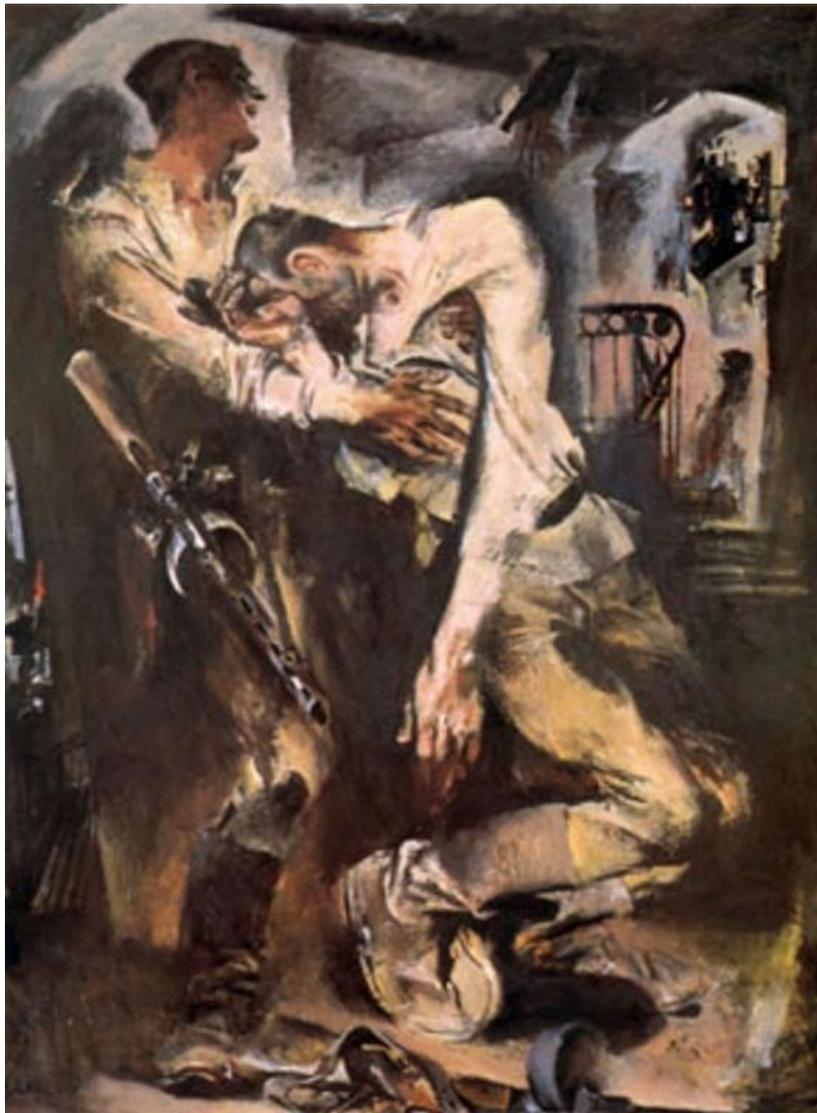
18. Д.Д. Жилинский. «Под старой яблоней». 1969

19. Ю.П. Кугач. «В субботу». 1964

20. Е.Е. Моисеенко. «Черешня». 1969

21. Е.Е. Моисеенко. «Победа». 1970-1972

22. А.А. Мыльников. «Прощание». 1975

*23. А.А. Мыльников. «Коррида»
(левая часть Испанского триптиха). 1979*

24. Т.Г. Назаренко. «Партизаны пришли». 1975

25. Т.Г. Назаренко. «Пугачев». 1980

3. А. Дюрер. «Рыцарь, Смерть и Дьявол». 1413.
Резцовая гравюра на меди

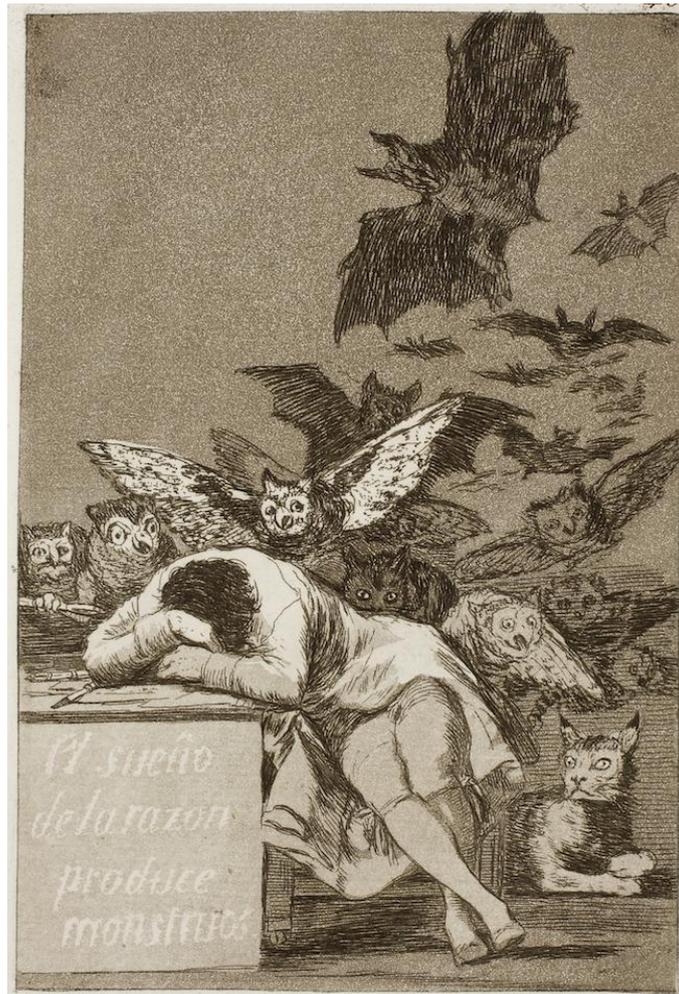
*4. А. Дюрер. «Святой Иероним в келье». 1514.
Резцовая гравюра н меди*

5. Рембрандт ван Рейн. «Слепой Товит». 1651. Офорт

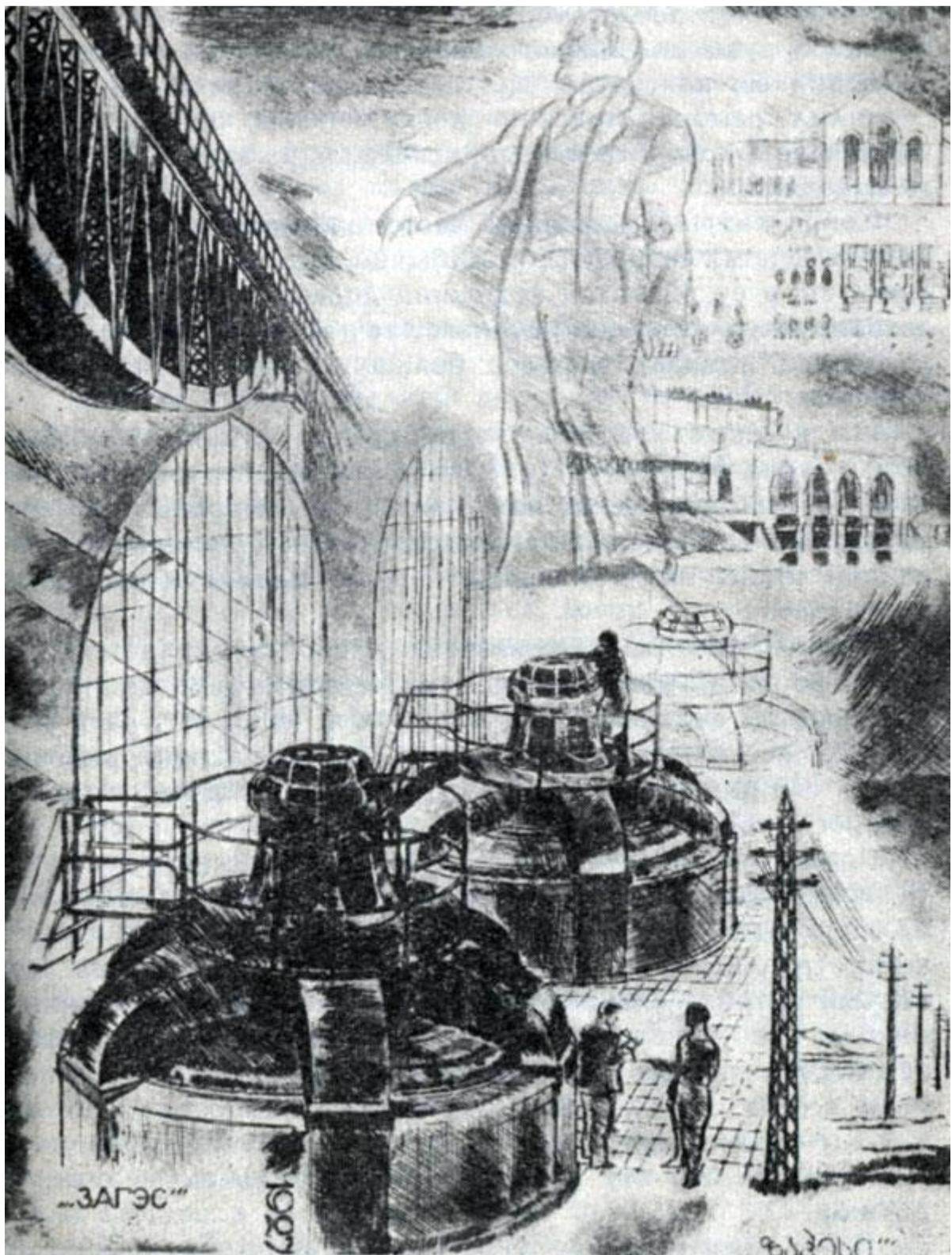
6. *Ф. Гойя. «Несчастливая мать». Из серии «Ужасы войны». 1810-1820 гг. Офорт, акватинта*

7. *Ф. Гойя. «Сон разума рождает чудовищ». Из серии «Капричос». 1797. Офорт, акватинта, сухая игла*

*8. О. Домье. «Этого можно отпустить.
Он нам больше не опасен». 1834. Литография*

9. И. Нивинский. «ЗАГЭС». 1927. Офорт

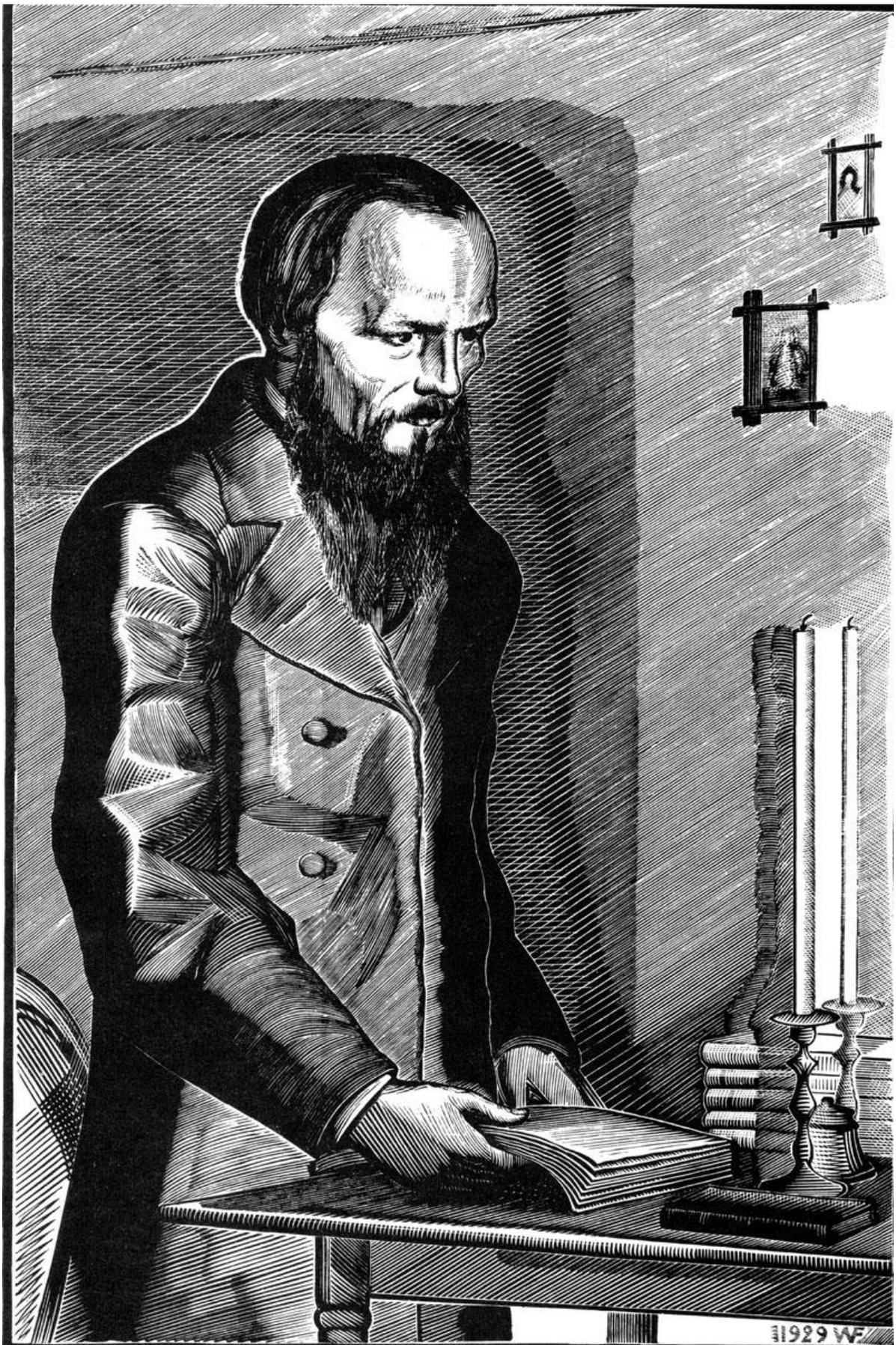
10. С.М. Никуреев. «Зима». 1972. Офорт

**11. О.Г. Верейский. Портрет скульптора И.Д. Шадра. 1951.
Литография**

*12. Б.А. Дехтерёв. Иллюстрация к сказке «Аленький цветочек».
1985. Акварель*

13. В.А. Фаворский. Портрет Ф.М. Достоевского. 1929.
Гравюра на дереве

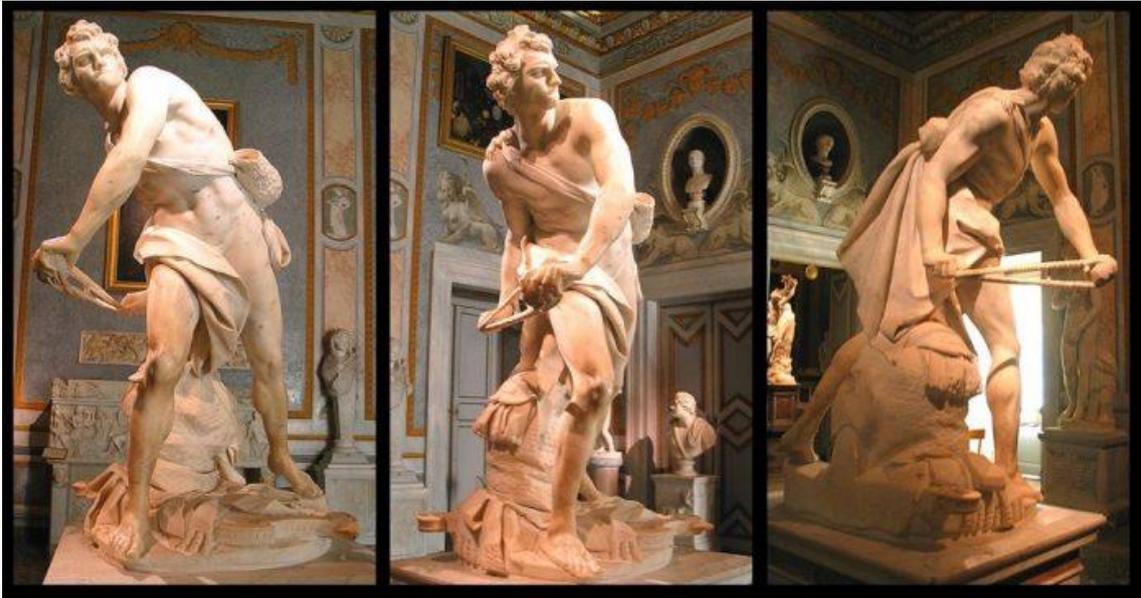

**14. Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов).
«НАТО. На новый вид вооружений». 1979. Плакат**

Произведения скульптуры

1. Микеланджело. «Скованный раб». 1545

2. Д.-Л. Бернини. «Давид». 1623-1624

3. Д.-Л. Бернини. «Похищение Прозерпины». 1621-1622

4. Д.-Л. Бернини. «Похищение Прозерпины». 1621-1622

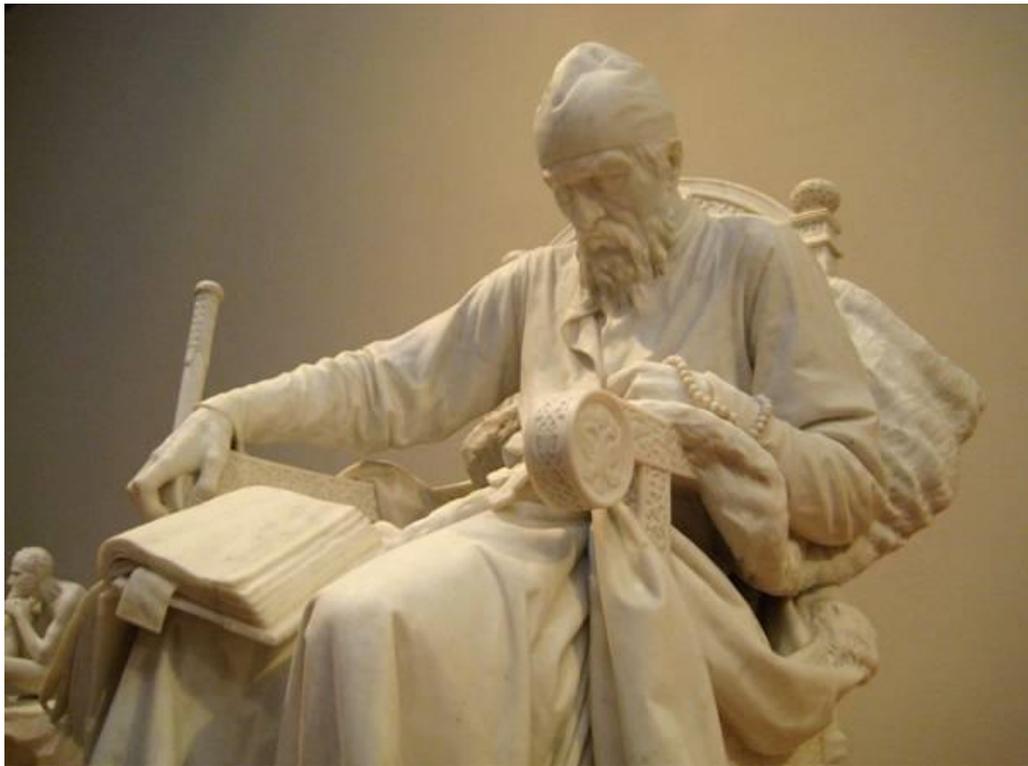
5. Фр. Квирило. «Избавление от чар». 1757

6. Фр. Квирило. «Избавление от чар». 1757

7. М.М. Антокольский. «Иван Грозный». 1840

8. М.М. Антокольский. «Иван Грозный». 1840

9. О. Роден. «Граждане Кале». 1884-1888

10. О. Роден. «Граждане Кале». 1884-1888

11. А.Т. Матвеев. «Октябрь». 1927

12. А.Т. Матвеев. «Октябрь». 1927

13. И.Д. Шадр. «Бульжник – оружие пролетариата». 1927

14. И. Д. Шадр. «Булыжник – оружие пролетариата». 1927

15. В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница». 1937

16.А.С. Чаркин. «О. Бендер». Санкт-Петербург. 2000

17. А.С. Чаркин. «О. Бендер». Санкт-Петербург. 2000

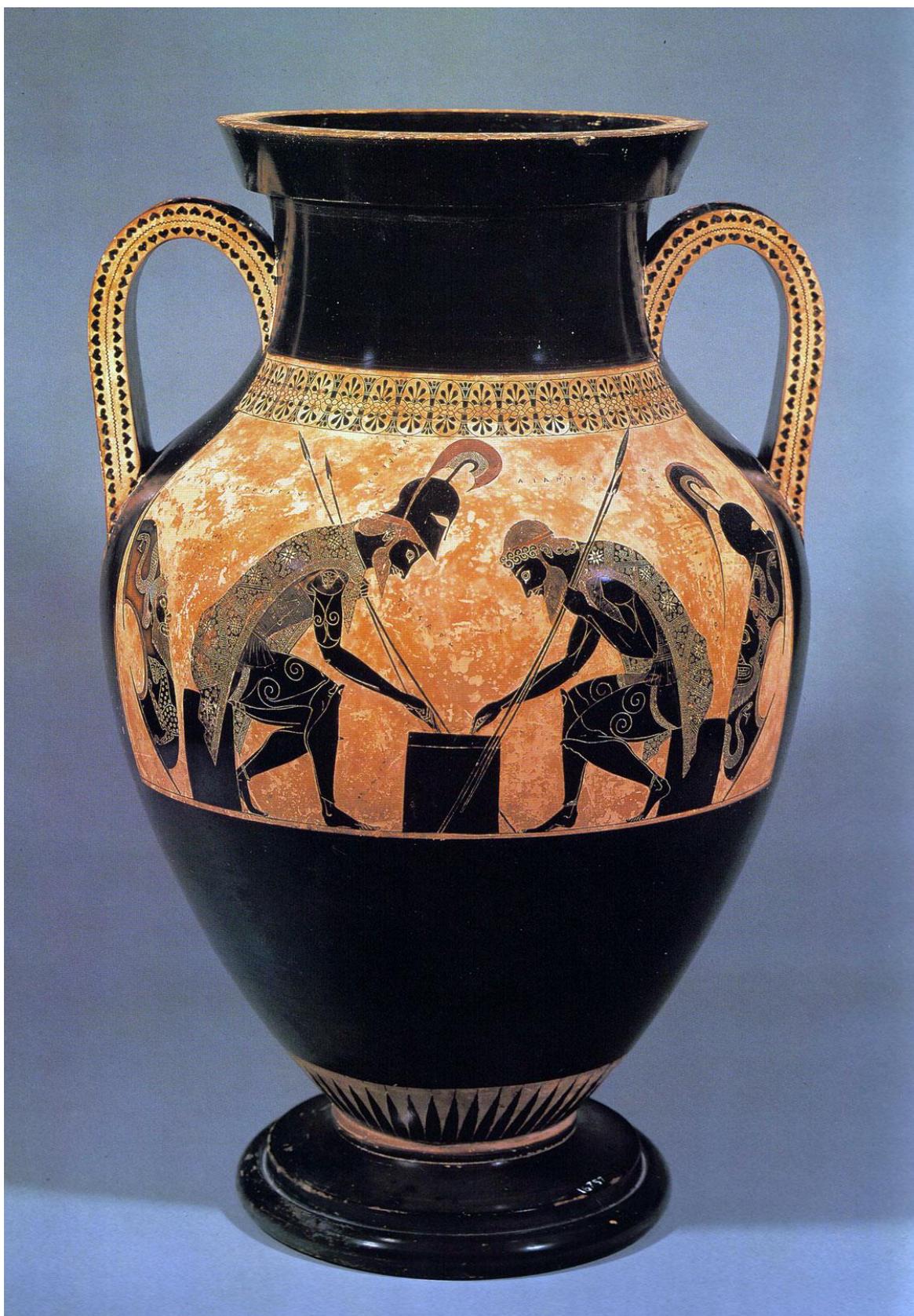
18. С. Норышев, И. Вахитов. «Сантехник Степаныч». Омск. 1998

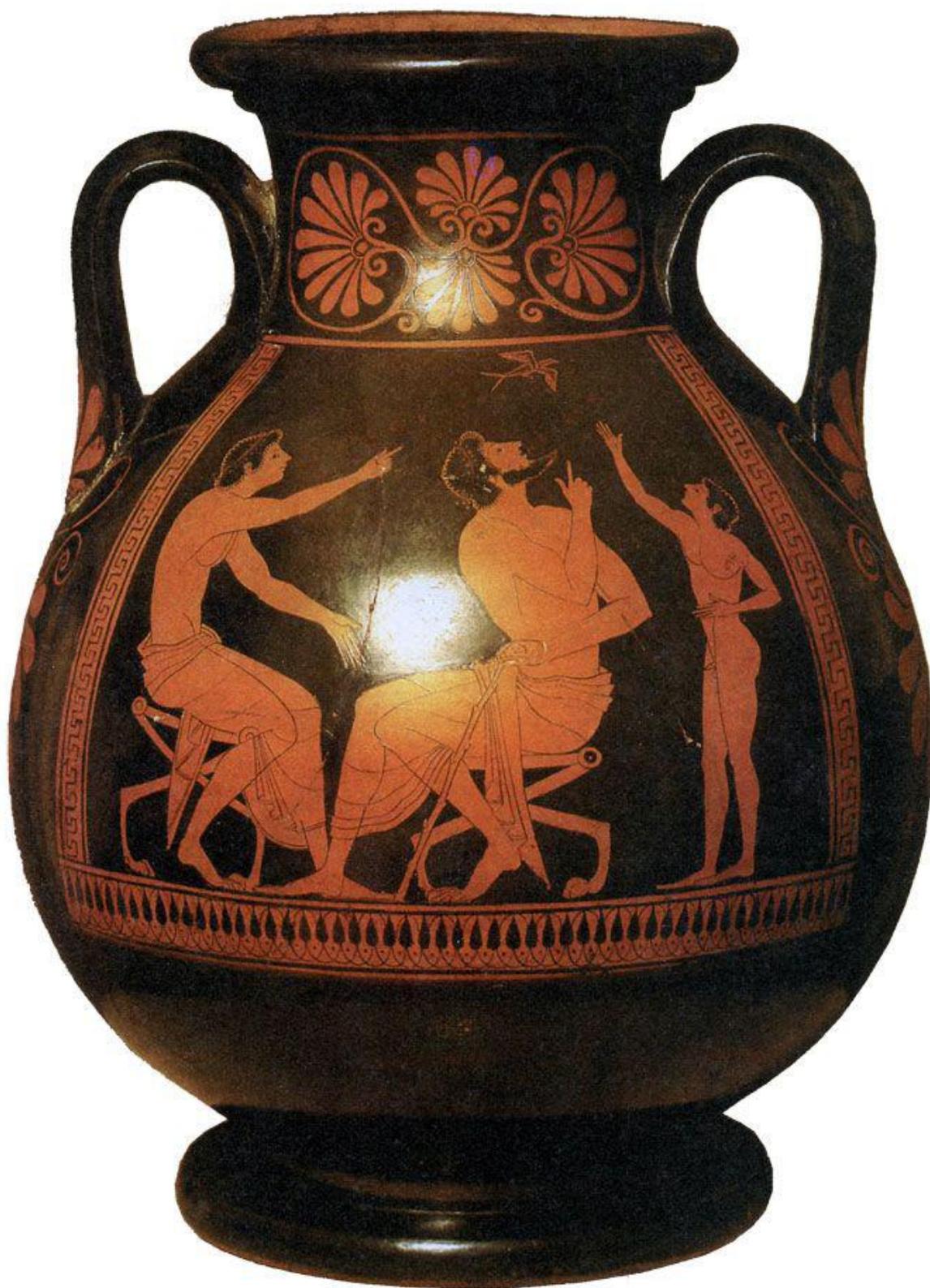
19. К. Церетели. «Великие мастера (П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагал, А. Матисс, В. Ван Гог)». Москва. 2010

20. З.К. Церетели. «Великие мастера (П. Пикассо, А. Модильяни, М. Шагал, А. Матисс, В. Ван Гог)». Москва. 2010

1. «Ахиллес и Аякс, играющие в кости». Греция. VI в. до н.э.

2. «Пелика с ласточкой». Евфроний. Конец VI в. до н.э.

3. Кувшин «Лицо с черным носом» П. Пикассо. 1969

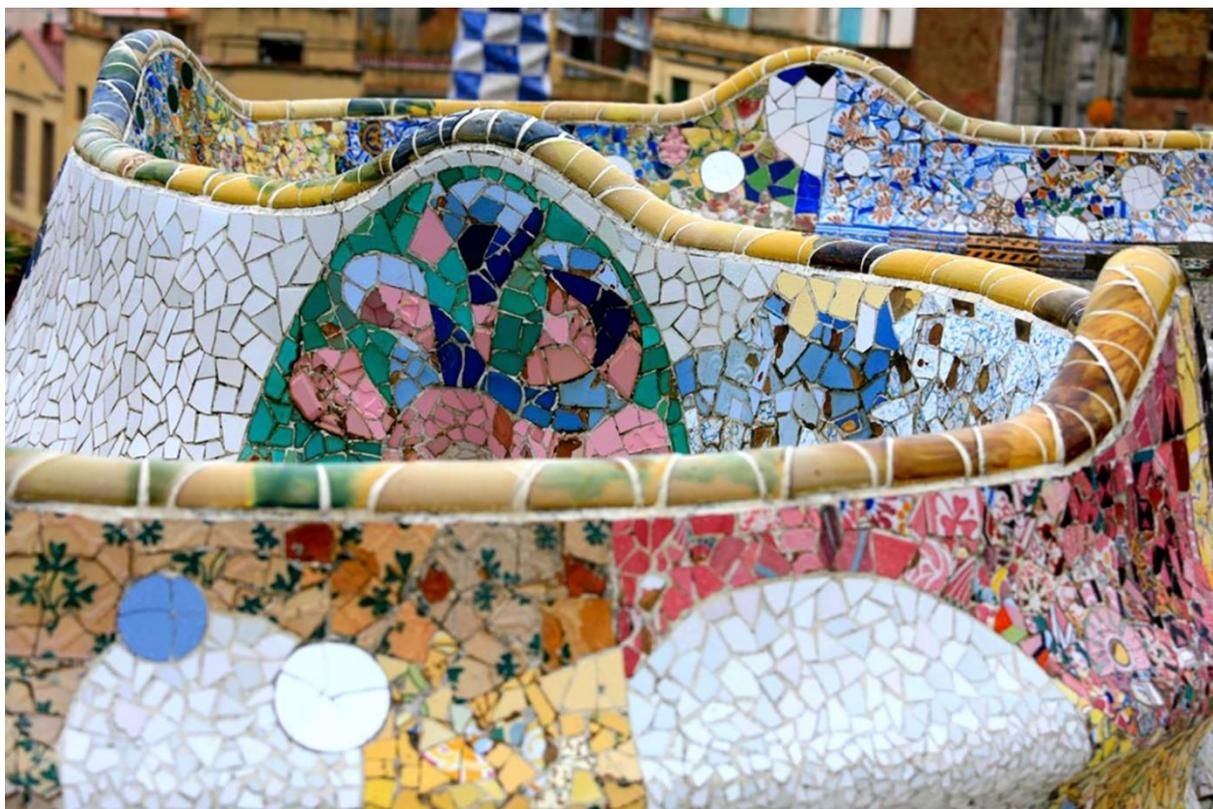
4. «Ожерелье с фуксией». Альфонс Муха. 1905

5. Анри Матисс. «Купальщицы». 1905

6. М.А. Врубель. Морской царь. 1889

7. А. Гауди. Скамейка. Барселона. Парк Гюэль. 1900-1914

С. Чехонин

Поднос «Красный матрос»,
1920

Основой послужил журнальный
рисунок С. Чехонина 1919 года.
Роспись отличают поистине
монументальный характер,
романтичность
и величие образа.

8. С.В. Чехонин. Поднос «Красный матрос». 1920

9. М.М. Адамович по рисунку Н. Альтмана. «Кто не работает, тот не ест». 1921

10. Гжель. Кувшин «Бутон»

11. Хохлома. Конфетница

12. Дымковская игрушка. «Семья»

13. Кубачи. Набор для воды

14. Кубачи. Браслет

15. Балхарская игрушка.

16. Унцукль. Ваза «Восток»

Учебное издание

Мусаева Наталья Фёдоровна

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВ»**

Подготовка оригинал-макета *Сулейманова М.А.*
Дизайн обложки *Эскаева Г.А.*

Подписано в печать 09.12.2023 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная.
Усл. п. л. 8,6. Уч.-изд. л. 4,1. Тираж 500 экз. Заказ №23-12-403.

Отпечатано в типографии АЛЕФ
367002, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 64
Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164
www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru