

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.РАЗЗАКОВА**

Акынбекова М.Б.

**Учебное пособие к вопросу изучения пространственных
искусств: анализ произведения**

*Допущено Министерством образования и науки
Кыргызской Республики в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений*

Бишкек 2015

УДК.: 7.01:808.1(072)

*Рекомендовано к печати решением Ученого совета КГТУ им. И.Раззакова
Протокол № 8 от 29.04.2015г.*

Рецензенты: Л.А.Прыткова, проф. кафедры гум-х дисц. НАХ КР, д-р культурологии
Г.И.Токтосунова, доц. кафедры гум-х дисц. НАХ КР, искусствовед, заслуженный деятель культуры КР.
Н.К.Саралаев, проф. КГТУ им.И.Раззакова, д-р философии

Спец. редактор: Л.А.Прыткова, профессор кафедры гуманитарных дисциплин НАН КР, доктор культурологии.

Акынбекова М.Б.

Учебное пособие к вопросу изучения пространственных искусств: анализ произведения. КГТУ им. И. Раззакова; / - Б.:ИЦ «Текник», 2015. - 112с.

В пособии дается краткий обзор видов и жанров пространственных (изобразительных) искусств, изложены методические рекомендации к выполнению самостоятельных работ в изучении дисциплины «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» и предназначено для студентов по направлению «Искусство костюма и текстиля» и «Дизайн» по профилю «Дизайн графический» очной формы обучения. Пособие построено в соответствии с учебной программой бакалавров.

Рис.29; Биб. 27 наименов.

Содержание

	Введение.....	4
I.1.	«История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» как предмет изучения.....	9
I.2.	«История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» как средство художественного воспитания личности.....	23
I.3.	Формирование профессиональных качеств студентов ХПИ в процессе выполнения анализа художественных произведений при изучении «История изобразительного искусства» и «История культуры, искусств и дизайна».....	29
I.4.	Музейное занятие.....	37
II.	Методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплинам «История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» для студентов кафедры ХПИ.....	41
II.1.	Виды задания для самостоятельной работы.....	41
II.2.	Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ в изучении «Истории искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» студентов кафедры ХПИ.....	53
II.3.	Основные выводы.....	62
	Литература.....	56
	Краткий словарь терминов изобразительного искусства.....	64
	Иллюстрации.....	84

Введение

На современном этапе наша страна переживает время значительных преобразований, так как перестройка политической и экономической жизни страны коснулась всех сфер государственного устройства, в том числе и образовательной системы.

Прежде всего, изменился «государственный» заказ для общеобразовательных школ. Стране нужны не «винтики» и «колесики» для огромной государственной машины, приученные работать только по инструкции, спущенной «сверху». Нужны люди, умеющие творчески мыслить, способные принимать нестандартные решения, готовые выжить в современных условиях рыночной экономики. Если раньше достаточно было сформировать «всесторонне развитую личность», то теперь это должна быть «всесторонне развитая личность, склонная к инициативному творческому самопроявлению».

Поэтому основной целью современной системы образования, является развитие различных способностей у молодого поколения, в том числе и творческих. В этой связи для будущих специалистов дизайнерского направления важное значение имеет изучение пространственных (изобразительного) искусств (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура и дизайн) так как связанные с ним дисциплины должны стать реальной возможностью приобщения студентов к миру художественного творчества, способствовать развитию их творческого мышления и основательной профессионализации.

Важным условием возникновения опыта стало понимание того, что в развитии творческих способностей каждого молодого человека заключён творческий потенциал всего нашего общества. Творчество не является уделом только лишь ученых и людей искусства. Творческим мышлением должен обладать любой человек, независимо от его профессии. Творчество, в какой бы отрасли оно не применялось, дает человеку радость открытия, интерес к окружающему миру, делает его жизнь многогранной и увлекательной.

Уязвимость, взрывная реакция на замечания, неверие в себя и свое будущее – вот некоторые типичные признаки подрастающего поколения сегодняшнего мира. Это следствие глобальных и нравственных проблем нашего времени. В этой ситуации само искусство, его изучение, развитие художественных способностей формируют у студентов личностные творческие начала, защищают от разрушительных влияний псевдокультурных ценностей, духовной опустошенности. Человек, обладающий творческим мышлением, всегда найдет применение своим способностям и сделает радостнее не только свою жизнь, но и жизнь окружающих его людей. Творческие люди постоянно находятся в

состоянии поиска, постоянно не удовлетворены результатами своего труда, постоянно имеют потребность в самосовершенствовании и самообразовании.

В ныне действующего учебном плане нехудожественных вузов по изучению курсов «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна», слишком мала возможность для воздействия на личность студента, особенно в нашем случае - в КГТУ им.И.Раззакова. Поэтому необходимо использовать все резервы и потенциальные возможности при занятиях изобразительным искусством в аудиторных и внеаудиторных формах, усилить требования к самостоятельной работе студентов.

Трудно переоценить влияние изобразительной деятельности на развитие творческой активности студентов, а также на формирование таких необходимых и важных личностных черт как патриотизм, гуманность, мораль. Искусство формирует и развивает способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.

Меняются сами требования общества к творческой активности человека. Высокие темпы развития в производстве и в социальной сфере, ужесточение конкуренции, сложнейшие материальные и духовные проблемы, с которыми приходится сталкиваться современному человеку, формируют своеобразный запрос на «человека творческого».

Квалифицированный специалист – это, прежде всего, человек с развитым творческим мышлением, инициативный и деловитый, эрудированный, обладающий высоким уровнем этических и эстетических критериев. Такие личностные характеристики специалиста, особенно актуальны в условиях изменения образования, когда активно осуществляется переход от отечественной классической высшей школы к стандартам европейской системы подготовки специалистов. Отправной точкой перехода на двухуровневую систему высшего профессионального образования стало так называемое «Болонское соглашение» об унификации высшего образования в Европе, подписанное многими европейскими странами в июле 1999 года.

На кафедре «Художественное проектирование изделий» Кыргызского государственного технического университета (КГТУ) им. И.Раззакова в 2012 году состоялся первый набор бакалавров по направлению «Искусство костюма и текстиля» и «Дизайн». Воспитание молодых дизайнеров, способных оказывать помощь в решении сложных научно-технических проблем сегодняшнего дня - в этом видит свою ответственную задачу и почётную миссию наша кафедра.

Искусство, как и наука, возникло в результате познания действительности человеком. Аристотель рассматривал искусство как подражание природе с целью познать окружающий человека мир. Согласно учению Платона, искусство является отражением вечных идей.

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим, его следует, прежде всего, воспитать эстетически» - эти слова Фридриха Шиллера, можно взять эпиграфом ко всему курсу обучения художественным дисциплинам. Обучаясь этим предметам, студенты выполняют и сложные инженерные и художественно-графические расчеты и одновременно другим погружаются в мир художественных образов. В целом будущие специалисты поднимаются по лестнице профессионального роста на качественно более высокий уровень.

Проблема формирования творческих способностей студентов, в нашем случае не может быть решена без взаимодействия всех дисциплин - теоретических и практических. Поэтому главная задача преподавания курса истории искусства и состоит в достижении студентами такого уровня подготовки, который позволил бы им: самостоятельно осваивать художественную культуру, искусство и дизайна; всесторонне развиваться, использовать полученные знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

В период обучения студентам необходимо изучить различные виды художественной деятельности в их взаимосвязях и взаимовлияниях; изучить разнообразные проявления художественного гения различных народов и наций в каждую конкретно – историческую эпоху; знать основные виды, жанры, стили и направления изобразительного искусства и дизайна; изучить общие закономерности художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории.

Занятия изобразительным искусством препятствует распространенному ныне отношению к искусству лишь как к элементу досуга, развлечения, снимает привычку к поверхностному его восприятию; позволяет создать особую эмоциональную атмосферу.

Начинается знакомство с художественным миром на первом курсе с предмета "История искусств" «История культуры, искусств и дизайна». При этом в период новых преобразований, организационных трансформаций наблюдается хаос в освоении традиционных и новых методов обучения изобразительному искусству, что происходит как в школе, так и в вузе.

При обучении художественным дисциплинам студентов по направлению «Искусство костюма и текстиля» и «Дизайн» не ставится цель подготовить профессиональных художников узкого профиля, не навязываются студентам какие-либо эстетические каноны как в специализированных художественных вузах. Дело в том, что здесь речь идет о подготовке специалистов «художников-стилистов» по моделированию одежды для легкой промышленности, а также специалистов по графическому дизайну, которые работают по созданию проектов фирменного стиля, рекламные плакаты и клипы, буклеты, билборды, дизайн книжно-журнальной продукции.

Искусство дизайна появилось в начале XX века в США. Но еще в античные времена древнегреческий философ Сократ затрагивал проблемы пользы и красоты создаваемого человеком предметного мира. Основным рычагом развития дизайна была и остается экономика, поэтому он не ассоциируется как вид искусства, а служит больше для раскрутки товара. Дизайн – художественное проектирование сегодня используется почти повсеместно: от инженерного дизайна – до дизайна прически и одежды, от дизайна кондитерских изделий – до дизайна кинодекораций, от фитодизайна – до ТВ – дизайна.

Представление об истории дизайна способствует осознанию профессии и внедрению способов образного моделирования, рационализации, планирования. Сегодня дизайн - модная профессия благодаря ряду поколений творческих личностей, которые сделали его привлекательным и продемонстрировали широкие возможности в организации жизни и развитии культуры.

Дизайн стал играть огромную роль во всех сферах жизни. Такая экспансия дизайна является следствием естественного процесса. В Германии, Италии, США, Японии производство и торговля активно пользуются услугами дизайнеров, также Великобритания, Франция, Россия – страны с развитой и богатой культурой художественного и научно – технического творчества.

Современный художник-дизайнер должен знать не только историю искусств и костюма, но и уметь применять свои знания в работе. Он связывает гибкую систему "человек - среда - изделие" воедино, уметь создавать новое, как с технологической, так и с эстетической точки зрения. Поэтому практические работы выполняются "вживую", с разработкой образов и стилей на конкретном человеке. Развитие способности быстро вырабатывать достаточное количество идей за ограниченное время, умение находить оригинальные, а иногда и самые невероятные варианты при проектировании одежды, поможет в создании принципиально новых образных, композиционных, конструктивных и технологических решений в будущей профессиональной деятельности. Требования к профессиональной подготовке кадров, хорошо понимающих суть экономической политики и мыслящих широко, по-государственному, вызваны постоянно возрастающими масштабами экономики, быстрыми темпами развития новых технологий, науки, культуры и искусства.

Изучение научно-методических материалов в области творческого развития студентов средствами изобразительного искусства, а также накопленный мною педагогический опыт показали, что развитие творческого начала студентов средствами изобразительного искусства и художественно-проектной деятельности очевидно, поскольку развивать творческое мышление возможно только при непосредственном или даже

опосредованном контакте с художественными произведениями, чему может действительно способствовать проведение анализа отдельного явления искусства.

Методы выполнения анализа художественных произведений при изучении курсов «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» в предлагаемом пособии, призваны содействовать улучшению профессионально – художественной подготовки студентов и созданию на этой основе предпосылок для развития и активизации их творческих способностей.

В данном пособии рассматриваются общие принципы изучения предмета и методы выполнения анализа художественных произведений при изучении курсов «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» и состоит из двух глав.

В первой главе рассматриваются учебные дисциплины "История искусств" и «История культуры, искусств и дизайна» и их значение как средства художественного воспитания личности, формирования профессиональных качеств студентов ХПИ. В процессе выполнения анализа художественных произведений при изучении обозначенных предметов разрабатывается отдельная тема, посвященная музейному занятию, что является, на наш взгляд, важной составной частью художественного воспитания в целом.

Во второй главе рассматривается вопрос о требованиях выполнению самостоятельных работ по дисциплине «История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» и дается характеристика каждого из четырех видов самостоятельных заданий, определяются их основные особенности, требования и объемы. Учитывая, что важной составной частью самостоятельной работы, выполняемой по любому из вариантов заданий, является анализ художественных произведений, представляющий немалые трудности для студентов, здесь приводятся подробные рекомендации по методике анализа памятников изобразительного искусства.

Пособия содержит общие методические указания по ведению работы на каждом отдельном ее этапе (выбор темы, ее обоснование, сбор материала, работа над текстом, иллюстрирование и оформление).

Ключевые слова: Изобразительное искусство, дизайн, художественное конструирование. Профессиональные качества, профессиональная культура, художественное образование, анализ произведений искусства.

I.1. «История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» как предмет изучения

Искусство - одна из форм общественного сознания. В основе искусства лежит художественно-образное отражение действительности. Искусство помогает познавать мир, формирует духовно-нравственный облик людей, их чувства и мысли, их мировоззрение, воспитывает человека, расширяет его кругозор, пробуждает творческие способности. Возникнув из трудовой деятельности и древних магических обрядов человека, искусство стало оказывать огромное формирующее влияние на его развитие, особенно на развитие эстетических представлений.

Познавательная роль искусства сближает его с наукой. Художник, как и ученый, стремится понять смысл жизненных явлений, выявить в случайном, преходящем, наиболее характерное и типичное. В отличие от науки искусство выражает свои представления об окружающем мире не посредством отвлеченных понятий, а с помощью конкретных художественных образов. Типичное в жизни воплощается в художественных произведениях, в неповторимых индивидуально-характерных формах. В развитии человечества искусству принадлежит действенная роль - оно дает эстетическую оценку действительности, обнажая уродливые стороны жизни, произнося приговор над ними, искусство призывает страстно ненавидеть их и бороться с ними. Воплощая идеал прекрасного, достигая высокой поэтичности, жизненной правды, искусство вдохновляет на подвиги, на борьбу во имя светлого будущего человечества.

История культуры, искусств и дизайна – наука о прогрессивном развитии художественной культуры человечества, стилевых направлений, становлении художественного мировосприятия в его различных вариантах.

Искусство каждой эпохи неразрывно связано с национальной культурой и историческими условиями, с уровнем духовной жизни общества. История искусства представляет собой сложную, противоречивую картину развития различных национальных школ, течений, творческих личностей, находящихся во взаимодействии. В своем творчестве художники исходят не только из непосредственных впечатлений, наблюдений и изучения окружающей их жизни, но также из опыта, веками накопленного человечеством в искусстве; художники то опираются на традиции национальных школ, то противопоставляют им свое новое понимание явлений действительности.

Именно искусство устанавливает связь между поколениями, духовными традициями народа. Каждая форма искусства способна по-своему влиять на душевное и физическое состояние здоровья человека, вызывать положительные или отрицательные эмоции, сдержанное или уравновешенное поведение.

Сегодняшнее поколение живет под большим влиянием визуальных форм искусства и особенно нуждается в четкой ориентации в оценке их художественного и воспитательного качества. В этом призваны помогать предметы изобразительного цикла – такие как история дизайна, основы рекламы, перспектива, история искусства и архитектуры, живопись, рисунок и др. Роль искусства, этого мощного «аккумулятора» эстетической энергии и огромного хранилища культуры, накопленной веками, невозможно переоценить. И все это приобретает для студента определенное значение – средства выразительности, инструменты, стили, сам процесс творчества, - все наполняется художественно-эстетическим отношением к миру, обостряет восприятие красоты.

В отличие от других видов искусств (литературы, музыки, театра, кино, балет) **изобразительное искусство** является по преимуществу искусством пространственным и потому ограничено в возможностях воспроизведения и развития действия во времени, хотя опосредованно стремится преодолеть и этот барьер.

Пространственное (изобразительное) искусство многогранное – это живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Найти себя в нем – цель каждого будущего художника-дизайнера. Прежде чем поступить учиться к нам каждому, кто серьезно думает стать художником-дизайнером, необходимо знать, что искусство обладает огромной силой воздействия на жизнь человека и общества в целом, что оно требует от создателей любви, преданности, напряженного труда над собой и своим творением.

Изобразительное (пространственное) искусство — группа видов художественного творчества, воспроизводящих визуально воспринятую действительность. Произведения изобразительного искусства имеют предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве. Способность изобразительного искусства воссоздавать в наглядно узнаваемом виде все многообразие зримого мира определяет его широкие художественно-познавательные возможности, непосредственную убедительность его произведения.

Реальность воспроизводится в изобразительном искусстве соответственно особенностям разных его видов. И благодаря таким объективным свойствам, как материальная форма предметов и пространственная среда, как объем, цвет, свет, фактура предмета и т. д. изобразительное искусство способно не только фиксировать прямое зрительное восприятие явлений мира, но и передавать их движение, развитие во времени и пространстве. Специфическими возможностями в этой области обладает живопись, произведения которой (картина) представляет собой самостоятельно существующий художественный мир, с различной степенью полноты воссоздающий свойства реальности.

Специфика каждого вида искусства в том, что оно особо воздействует на человека своими специфическими, только ему доступными художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками, различными природными материалами. Музыка, например, непосредственно обращена к музыкальному чувству человека. Скульптура затрагивает другие струны человеческой души. Она передает нам наглядно объемную, пластическую выразительность тела. Она воздействует на способность нашего глаза воспринимать прекрасную форму. О воздействии живописи на человека можно судить по конкретному примеру. Приведу отрывок из книги Е. Ротенберга "Искусство Италии": "Живопись обращена к нашему чувству формой и цвета. Созерцая живописное полотно, например, "Сикстинскую мадонну" Рафаэля, мы не только замечаем общий колорит, распределение цвета, гармонию тонов, их взаимную уравновешенность, но следим за композицией, расположением фигур, точностью и выразительностью рисунка. *Илл.1.* Все это вместе дает нам реальную возможность приблизиться к постижению смысла картины, творческому сопереживанию. Мы замечаем, что во всей фигуре мадонны есть какая-то тревога, что взгляд ее трудноуловим, что младенец серьезен. Мадонна как будто стоит на месте и идет вперед. И все-таки композиция картины гармонично уравновешенна, сохранено ощущение гармонии человека с миром и представление о человеке как центре природы. И мы понимаем, что перед нами одно из самых глубоких и прекрасных воплощений темы материнства. А тревога угадываемая нами воспринимается как предчувствие будущей трагической судьбы сына, которого мадонна несет в жертву людям... В движении ее рук, несущих младенца, угадывается инстинктивный порыв матери, прижимающей к себе ребенка, вместе с тем ощущение того, что сын ее принадлежит только ей..."

Изобразительное искусство способно проникать во внутреннюю суть явлений, воспринятых в их зримом облике, раскрывать их взаимосвязь, оценивать смысл и значение, т. е. воссоздавать не только чувственный облик реальности, но и ее духовную сущность, включая внутренний мир человека, его духовное и нравственное состояние, а также воплощать социальные, политические, философские, этические идеи. В силу этого изобразительное искусство играет важную роль в жизни общества, являя собой, средоточие борьбы общественных идей, выступает как активная сила социальной жизни.

Специфические возможности изобразительного искусства, наиболее последовательно и полно реализующиеся в реалистическом художественном творчестве (*Реализм*), приобретают различную модификацию в тех или иных исторических условиях. В истории искусства известны периоды строгой регламентации изобразительного искусства и даже наложения религиозного запрета на скульптуру, на изображение живых существ.

В кризисных ситуациях в истории культуры Средних веков возникала идея, отрицающая право изобразительного искусства на воплощение духовного, идейного содержания (напр., византийское иконоборчество, ряд модернистских течений XX в., видящих в живописи только краску, нанесенную на холст, и вовсе «отменяющих» изобразительное начало). Опираясь на разные художественные методы, изобразительное искусство обращается и к жизнеподобной художественной форме, и к художественной *условности*, использует для отражения реальности и достижения большей глубины общественного воздействия *символы, метафоры, ассоциации*, которые в некоторых видах и жанрах изобразительного искусства (напр., в плакате) являются непременным свойством художественного образа.

Воссоздавая прекрасное, драматическое или трагическое мгновение жизни, изобразительное искусство ближе к идеалу живой реальности или, говоря словами Дидро, сердцу природы. Изображение посредством чувственного облика вещей и самого человека, зримых черт эпохи раскрывает внутреннюю природу явлений, духовную жизнь отдельных людей и времени в целом.

Виды изобразительного искусства

В процессе исторического развития в искусстве сложились различные виды: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, монументальное искусство, дизайн. Все они говорят о сущности жизни, о высоких эстетических идеалах, о прекрасном, но каждый из видов выражает это по-своему. Один вид искусства от другого отличается по своему содержанию, способам и средствам художественного выражения, по материалу, по своему образно-познавательному воздействию и жизненной роли. Каждый вид искусства переживает периоды подъема, упадка, своеобразных трансформаций.

Эпохи наивысшего расцвета искусства в прошлом свидетельствуют о том, что полнота и всесторонность отображения мира редко достигаются одновременным расцветом всех видов искусства. Чаще всего доминируют виды искусства, наиболее отвечающие духу времени, специфика того или иного региона, этапам его истории. Например, в Итальянском Возрождении доминировала живопись. В 17 веке в Голландии почти затухает скульптура, не находя сколько-нибудь тем в лишенной героической патетики буржуазной среде. Первые десятилетия Советской власти бурно развивалась графика, отвечая динамике революционных преобразований. Примеров тому много, и это говорит о подвижности морфологической структуры изобразительных искусств.

Архитектура. Здания (зодчество), сооружения или их комплексы, образующие материальную художественно организованную среду жизнедеятельности человека. Архитектура означает искусство

проектирования и строительства зданий и сооружений в соответствии с их практическим назначением, современными техническими возможностями и эстетическими представлениями данного общества. Как часть материальных средств существования людей и как часть средств производства (промышленная архитектура, жилые и общественные здания), архитектура принадлежит к сфере материальной культуры, как важный вид пластических искусств – к сфере духовной, художественной культуры. *Илл. 2, 3.*

Историческое развитие архитектуры от первобытных мегалитических сооружений, древних египетских и мексиканских пирамид, пещерных храмов Индии и Китая, от античных акрополей и форумов, средневековых храмов и крепостей до дворцов и парковых ансамблей эпохи Возрождения, барокко и классицизма, вплоть до новейшей архитектуры 20 века определялось конкретным назначением и типологией сооружений, их конструктивными системами и материалами, а также художественно-стилевыми системами своего времени. Архитектурная организация пространства городов и селений, регулирование систем расселения составляют особую область архитектуры – градостроительство, формирование природных и озеленяемых пространств – садово-парковое искусство; организация внутреннего пространства зданий – искусство интерьера.

В архитектуре взаимосвязаны функционально-технические и духовно-эстетические начала: она базируется на пользы, прочности и красоты.

Специфическими художественными средствами архитектуры являются: композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов и поверхностей, фактура и цвет строительных и отделочных материалов, синтез искусств и.т.д. Архитектура служит основой объединения скульптуры, живописи и других пространственных и временных видов художественного творчества. Недаром архитектуру называют «матерью всех искусств».

Наряду с изобразительными и декоративно-прикладными искусствами, архитектура является одним из основных видов пространственных искусств, которое можно определить как: 1) художественно-организованное пространство для человеческой деятельности; 2) совокупность объектов, обуславливающих художественную организацию пространства своим присутствием, расположением и функционированием; 3) совокупность творческих процессов, направленных на создание художественного образа организованного пространства.

Объектами архитектуры являются постройки (культовые, административные, жилые, промышленные, общественные и.т.д.), открытые городские пространства (площади, улицы, парки), а также

комплексы построек и открытых пространств (районы города, например, микрорайоны, новостройки и т.д.) которые оформляются как художественные единства, называемые архитектурными ансамблями. Способы, которыми создается образ конструкции, принято называть тектоникой.

Как любое другое искусство, архитектура неизменно отражает в своих стилях и отдельных произведениях идеал современной им эпохи, причем отражает этот идеал во всем его многообразии.

Скульптура. Подобно архитектуре, скульптура объемно пространственный вид искусства, но она по своей исконной природе изобразительна. Скульптор воспроизводит реальный мир в материально ощутимых объемных формах, находящихся в окружении реального пространства и освещения. Главной темой скульптуры всегда был человек, через внешний осязательный облик которого раскрывается его внутренний духовный мир, высокие чувства, большие страсти, сильные характеры, сложные психологические состояния. Особенности круглой, обработанной со всех сторон скульптуры проявляются в том, что образ человека может восприниматься с разных точек зрения, рождающих новые впечатления, раскрывающих модель в ее многогранных аспектах, в непрерывно меняющихся силуэтах. Пластическая выразительность приобретает особую силу воздействия благодаря умелому использованию переходов света и тени, меняющихся в зависимости от времени дня и состояния природы. Таким образом, скульптура как бы вступает в реальное окружение и может быть воспринята в пространстве и во времени во всем своем многообразии. *Илл. 6, 7*

Выразительность скульптуры достигается с помощью архитектоники реально весомых форм, построения основных планов, световых плоскостей, объемов, масс, линий, их цветовых и ритмических соотношений. Именно они выражают содержание образа. Большое значение, особенно в монументальной скульптуре, имеют четкость и цельность силуэта. «Надо,— писал в своих «Размышлениях о скульптуре» видный французский скульптор 18 в. Этьен Фальконе,— чтобы произведение выделялось на фоне воздуха, деревьев, архитектуры, заявляло о себе с самого дальнего расстояния, с которого его можно заметить». Фактурная обработка поверхности, детали лишь дополняют выразительность пластического решения скульптурного образа. Пользуясь языком природных материальных вещей, скульптор выбирает материал, соответствующий его замыслу. Например, светящийся пентелийский мрамор с его безупречной белизной, твердостью и одновременно нежностью открывает скульптору богатейшие возможности в воплощении человеческого тела. Мягкость и плотность шлифованной полупрозрачной поверхности его ближе всего к фактуре человеческой кожи. Диорит,

гранит, базальт, порфир трудно поддаются детальной проработке, требуют монолитных монументальных форм. В бронзе можно передать наиболее полно динамические состояния. Она обладает способностью к светорефлексии, усиливает четкость контуров. Дерево привлекает теплотой, разнообразием текстуры и фактуры.

Поскольку скульптура воздействует языком пластики, воссоздает объем средствами лепки или высекания, художник пользуется большей частью реальным цветом материала, хотя иногда применяет окраску.

Кроме круглой скульптуры, существует рельеф, который может быть высоким (горельеф), низким (барельеф) и врезанным. Он обладает трехмерностью скульптуры и одновременно стелется, как рисунок, по плоскости. Рельеф дает возможность раскрыть темы, связанные с изображением множества людей, их действий, совершающихся в пейзаже или интерьере.

Из высказывания великих художников-скульпторов разных эпох: «Натуру необходимо увидеть изнутри, а потом только завершить» (Бурдель). «Не копируя природы, я работаю, как она» (Майоль). Микеланджело, глядя на античный торс, сказал о его авторе: «Человек этот знал больше, чем сама природа». *Илл. 7.* Микеланджело пренебрегал сюжетом, бытовыми деталями, портретностью. Исключительно языком телодвижений он выражал содержание грациозного масштаба. Милле сказал о нем: «он способен воплотить все добро и все зло человечества в одной - единственной фигуре».

Искусство скульптуры требует от художника особого осязательного дара, точных знаний строения человеческого тела, совершенного владения рисунком. Скульптор идет к зрелости долго - к 40-50-ти годам. Слишком трудна его задача - передать в косном, мертвом материале одухотворенное человеческое тело, выразить через него большие идеи, мироощущение эпох.

В 20 веке средствами пластики иногда воссоздаются природа (пейзаж), предметы (натюрморт), затем возникла неизобразительная, абстрактная скульптура, использующая нетрадиционные методы и материалы (скульптура из проволоки, досок и т.д.)

По назначению скульптура делится на *монументальную, станковую и декоративную*. *Монументальная* скульптура выражает глубокие идеи в лаконичных формах. Воздействуя на расстоянии, монументальные памятники героям, памятники человеческой красоте и благородству украшают площади, улицы, архитектурные комплексы. *Станковая* скульптура, рассчитанная на восприятие с близкого расстояния и предназначенная в основном для интерьеров, часто решает сложные психологические задачи (например, в портрете), *декоративная* — используется для выявления основных членений архитектуры и в украшении быта.

Живопись. От пространственных видов искусства, живопись отличается изображением видимого мира на плоскости с помощью рисунка и цвета: разнообразие и полнота явлений, эффектов, наблюдений, мира чувств, изображение предметов и пространств, света, воздуха, цвета. Леонардо да Винчи называл живопись «царицей искусств», «божественным искусством». Сила живописи не в сюжете и масштабе, а в возвышении простых чувств человека, в поэтическом чувстве художника, в богатстве ассоциаций. Пользуясь линией, цветом и светотенью, живописец воспроизводит действительность во всем ее красочном богатстве. В отличие от литературы, которая раскрывает судьбы и характеры людей в развитии, живопись показывает явления жизни в мгновенных, как бы фиксированных состояниях. В наиболее значительных произведениях живописи сосредоточена сущность сложных процессов жизни. В них угадываются предшествующие события и связь с последующими. *Илл. 8, 9, 10*

«Живопись — это язык, который может быть общим для всех народов, который слышит глухой и на котором могут разговаривать немые» (Антуан Куапель), и в этом, ее немалое достоинство... Живопись вызывает совершенно особые эмоции, которые не может вызвать никакое другое искусство. Эти впечатления создаются определенным расположением цвета, игрой света и тени — словом, тем, что можно было бы назвать музыкой картины.

Монументальное искусство. Существует множество определений монументального искусства. Монументальный памятник – это память для потомков, это социальный заказ общества, это искусство, посвященное событию (личности).

“Монументальное искусство всегда декоративно, настоящее искусство декоративно (красиво)”, - определял М. Врубель.

Донести до потомков информацию – задача монументального искусства. Монументально-декоративное искусство менее грандиозно, оно ближе к декоративному станковому искусству, имеет меньшую декоративную нагрузку. Один из первых проявлений монументальности – римское искусство.

Монументальное искусство, как и всякое живое явление, отличается от антипода, имитации, внешне напоминающей данное явление, но утратившее внутреннюю основу. Некоторые характеристики антипода: гигантские размеры, помпезность (антипод величественности), конкретика, вплоть до муляжа, излишество, несвязанность с местом расположения.

Монументальное искусство проявляется в архитектуре, скульптуре, живописи.

Монументальная скульптура: Связанная с архитектурой (тематический рельеф на фасаде, эмблема);

- Скульптура – символ, центр, доминанта архитектурного здания.
- Отдельно стоящий монумент. *Илл.6.*
- Садово-парковая скульптура считается монументально-декоративной. *Илл.4,5*

Монументальная живопись раскрывает основное содержание архитектуры, это рассказ и символ. Существует монументальная живопись, не связанная с архитектурой, которая располагается на отдельных стенах, объемах. Монументально-декоративная живопись – это панно, росписи в архитектуре, орнамент, геральдика, структурные композиции. Основные техники монументальной живописи – фрески, мозаики, витражи, гобелены.

Фреска – классическая живопись по сырой штукатурке известковыми красками. После высыхания на живописи создается кальцинирующая пленка, не поддающаяся воде. Это защитный стекловидный слой. При этом часть краски впитывается штукатуркой. *Илл.11.*

Мозаика наиболее долговечная из видов живописи. Перед установкой мозаики необходимо, чтобы архитектурный объект дал усадку (прошло несколько лет после его строительства). Традиционно мозаика изготавливается из смальты – дважды вареного стекла, которое легче колется. Флорентийская мозаика изготавливалась из тонких слоев (около 0.5 см) полудрагоценных камней. Основой для мозаики служит цемент, на юге – алебастр. Швы затираются этим же составом. Отдельные детали мозаики иногда полировались. В русской мозаике использовались цветные плиточки 2×2 см, которые подгонялись в соответствии с рисунком. Существовали приемы расположения плиточек: веерный, веерный на 4 стороны, волнообразный, симметричный. Богатая фактура мозаики создается сочетанием мозаики модульной с мозаикой пластической (фактурной). Иногда мозаика имеет один модуль, но разную высоту. *Илл.12.*

Витраж – картина, работающая на просвет, светящаяся живопись. Классический витраж выполнялся из плоского (4 мм) цветного стекла, которое монтировалось в металлические рамы со свинцовой протяжкой. В современных витражах отдельные куски стекла соединяются бетоном, суперцементом, эпоксидной смолой, жидким стеклом, специальными пластмассами. В глыбовом витраже куски стекла бесформенные. В литом витраже в Прибалтике используется фактура скола верхней гладкой поверхности. В витражах иногда используется рельефное стекло. При этом пока стекло не остыло, оно подвергается специальной обработке.

Гобелен – безворсовый ковер.

Декоративная живопись является частью архитектурного ансамбля, предназначенная для украшения, а также для подчеркивания конструкции и функции здания или предмета. К декоративной живописи относятся орнаментальные росписи, панно, мозаика, витраж.

Станковая живопись (исполненная на станке — мольберте) не зависит от художественного ансамбля, а имеет самостоятельное значение. Она получила широкое распространение, начиная с эпохи Возрождения. Живописное произведение выполняется в различных материалах и технике. Станковая живопись была связана в древние времена с техникой энкаустики (живопись восковыми красками), в средние века — с темперой (яичные краски), в эпоху Возрождения и в наше время — с техникой масляной живописи на дереве или холсте, с 17—18 вв.— также с акварелью и пастелью.

Графика. Истоки графики восходят к рисункам первобытного человека, нанесенным на скалах, керамике, металле, выгравированным на кости и т. д. Как и древние рельефные изображения, некоторые графические изображения первоначально заменяли письменность. Определяющим в графике является рисунок. *Илл.13.* Наиболее характерными изобразительными элементами служат линии и штрих, градации света и тени, соотношения белых и черных пятен, контрастность или мягкость их сопоставления. Цвет в графике применяется редко (бывает цветной рисунок, цветная графика, плакат большей частью цветной). Специфическая особенность графического языка состоит в свободе нанесения линий и пятен, экономичных, обобщенных и простых изобразительных средствах, дающих четкое, быстро воспринимаемое изображение главного. Рисунок уникален, но благодаря возможности его размножения путем оттиска — получения гравюры — графика приобретает массовый характер. Отсюда преобладающее значение этого вида искусства в революционные эпохи.

В отличие от живописи графика формируется с эпохи Возрождения. Сначала как вспомогательное искусство (эскизы, зарисовки). Затем острые, смелые оригинальные рисунки мастеров (Тинторетто, Мантенья, Леонардо да Винчи, Микеланджело и др.).

Развитие полиграфии способствует появлению гравюр на дереве и меди. Способом гравюры печатались календари, игральные карты, лубки. Гравюра распространилась по миру и привнесла собой новые художественные принципы. Возникли новые жанры: книжная иллюстрация, газетные и журнальные рисунки, политическая карикатура, плакат, афиша, реклама, зарисовки, гравюры, плакаты РОСТА.

Своеобразные эстетические возможности графики - повседневность, мобильность чрезвычайная, доступность всем, его выразительной силы. Она может быть изысканно-легкой, схватывать моменты жизни, обнажать

сущность явлений, призывать. Это наиболее «говорящее» из всех изобразительных искусств. Она может говорить на языке понятий, обращаться к интеллекту человека. Например, известный рисунок Домье со сломанным деревом - метафорическое выражение трагедии франко-прусской войны. В графике уместны утрировка, гротеск, гипербола, недосказанность - в этом ее подобие литературе.

Понятие «графичность», применяемое к живописи, чаще всего означает линейность, ясную силуэтность, малоцветность, повышенную условность живописного языка, экономность средств. *Илл.16*

Виды графики:

1. Станковая графика (самостоятельные композиции)
2. Книжная графика (оформление книги, газетный и журнальный рисунок)
3. Прикладная графика (этикетки, почтовые марки, шрифт и т. д.)
4. Плакат, обращающийся непосредственно к массам, воздействующий быстро, легко воспринимающимися образами. Плакат обладает наибольшей агитационно-призывной силой.

Станковая графика:

1. Уникальная (рисунок, акварель, гуашь, уголь, соус, пастель, тушь, фломастер). *Илл.14.*
2. Эстамп - тиражная графика (литография - плоская печать с камня, ксилография – гравюра на дереве, гравюра на цинке и линолеуме, офорт. *Илл.16.*

Декоративно - прикладное искусство.

К декоративно-прикладному искусству относятся произведения искусства, служащие бытовым нуждам человека, обладающие определенными художественно - эстетическими свойствами, украшающие быт, интерьер жилища, общественные здания, улицы, площади, парки. Это мебель, ковры, ткани, одежда, вазы, посуда, ювелирные изделия, вывески, уличные фонари, художественные предметы из металла, керамики, дерева и др. Как и архитектор, мастер бытовых вещей решает форму предмета, учитывает назначение, целесообразность, стремясь в то же время и к художественной выразительности. *Илл.17,18.*

Эстетическая ценность предметов определяется красотой форм, линий, цвета, силуэта, выбором пропорций и мастерством обработки материалов. В произведениях прикладного искусства структура и форма находятся в органической связи с орнаментом, который подчеркивает форму и назначение предмета. Орнамент имеет особенно большое значение для понимания стиля, черты которого обнаруживаются в чистом типическом виде в орнаментальных узорах и украшениях. В орнаменте

встречаются те же растительные или животные мотивы, что и в живописи, скульптуре и графике, но они почти теряют изобразительное значение, подчиняясь художественному порядку, ритму и пластическому решению.

На протяжении многих веков в истории искусств возникли новые виды изобразительного искусства, которые преломляли основные принципы художественного творчества сквозь призму новых материалов и средств (дизайн, компьютерный дизайн и т.). Это достигается органическим освоением завоеваний других видов искусства, а также науки и техники.

Слово *дизайн* появилось в русском языке недавно, но история развития дизайна насчитывает много сотен лет. В переводе с итальянского оно означает – замысел, намерение, чертеж, композиция, узор, модель. Это особый метод проектирования предметной среды, при котором объекту в соответствии с его основным предназначением придается комплекс взаимосвязанных качеств: красота, целесообразность, экономичность, акцентированная функциональность, физиологическое и психологическое удобство пользование объектом. В дизайне воедино сливается два направления творческих поисков – от функции к форме и от формы к функции. Бурное развитие современных технологий обусловило более широкое понятие этого слова, которое теперь обозначает целое направление, применимое ко всем сферам деятельности человека. Дизайнер должен обладать знаниями многих предметных областей и грамотно применять их на практике, проецируя в процессе творческого создания образа.

Сейчас дизайн – это искусство художественного конструирования. Специалисты предполагают, что это могло произойти еще во времена пещерных людей и наскальных рисунков. Действительно, не смотря на более позднее появление понятия дизайн, начало его возникновения идет со времен наших предков. Возникновение дизайна, которое имеет непосредственное отношение к деятельности в наши дни, приходится на период после Второй Мировой войны. Наиболее стремительно он стал развиваться в Японии, которая сыграла основополагающую роль в истории развития дизайна. Именно ей мы обязаны принципами традиционного японского искусства: асимметрия, композиция и целесообразность. Также рождение дизайна отмечается в период появления дизайнерских школ, самыми известными из которых являются Баухауз в Германии (1919 – 1933 г) и ВХУТЕМАС в Советской России (1920 – 1930 г). В них разрабатывались основные принципы дизайнерского искусства – конструктивизм, функционализм. В советскую эпоху сначала принимали такие обозначения, как “техническая эстетика” и ”декоративное искусство”. Но в 1959 году в качестве международного обозначения смысла понятия “дизайн” был принят термин “индустриальный дизайн” и широко проявляется тенденция к созданию

единого стиля, охватывающего все виды искусства: от градостроительства и возведения промышленных ансамблей нового типа до частных задач художественного оформления интерьера жилых домов, предметов быта, одежды и т. д.

Новым этапом развития дизайна стал переход от ручного производства к машинному. Для придания изделию определенной формы, которая бы привлекала покупателей, стала необходима работа дизайнеров. Сейчас нет ни одной сферы деятельности человека, которая не подвержена влиянию дизайна. В основе современной мировой практики дизайна находится концепция дизайна как среды, полностью спроектированной и постоянно обновляемой с помощью проектирования, как глобальный метод организации мира, включая решение и социальных проблем.

Жанры изобразительного искусства

Жанр искусства («жанр» от франц. «род», «вид») - исторически складывающийся тип художественного произведения, объединяющий достаточно обширную группу произведений того или иного вида искусства на основании устойчивых общих черт.

В процессе исторического развития изобразительного искусства сложились его жанры: *портрет, пейзаж, натюрморт, исторический и бытовой*.

В *портрете* многогранные представления о неповторимом своеобразии характера человека, его внешнего облика и духовной жизни часто сочетаются с раскрытием конкретно-исторических черт эпохи, дающих представление об общественной значительности личности. Особенность художественного портрета в отличие от фотографии заключается в том, что художник в своей работе не ограничивается достижением внешнего сходства. Художник долгое время наблюдает портретируемого, изучает его характер, склонности, привычки и т.д.

Исторический жанр повествует о важных событиях гражданской жизни общества, раскрывает трагические противоречия истории, достоверно передает типы людей давно прошедших времен, обстановку, костюмы и т. д.

Бытовой жанр отражает повседневную жизнь людей, социальный и национальный уклад, нравы, быт.

Пейзаж воспроизводит окружающую человека природу в многообразии ее форм, облика, состояний, а также тот или иной вид города, села, индустриального района. В лучших пейзажах эмоциональность сочетается с глубиной идейного замысла. Иногда в пейзаж вводят фигуры людей, но они играют подчиненную роль. Основным остается природа, в жизни которой участвует человек.

Натюрморт (от французского выражения «мертвая природа») - изображение мира вещей, утвари, орудий труда, плодов, цветов. Этот жанр раскрывает особенности предметов и вещей, характеризует их владельца, а иногда способствует лучшему пониманию мировоззрения и особенностей общественного уклада той или иной эпохи. Натюрморт – постановка группы предметов с неизменным освещением и является лучшим объектом для обучающегося живописи с натуры.

Батальный жанр повествует о военных событиях, наиболее значимых для жизнедеятельности того или иного государства, нации, народа, родового клана, семьи и какой-либо другой социальной общности.

Стиль. Искусство складывается в форму стиля лишь на высокой степени своего развития, когда оно не только удовлетворяет повседневным жизненным и эстетическим потребностям общества, но и обретает внутреннее единство всего художественного творчества той или иной эпохи. В одном и том же стиле виды и жанры искусства находятся в тесном взаимоотношении.

Следует различать понятие стиля как исторически возникшей художественной категории от употребления этого слова в смысле манеры, почерка художника. Стиль отражает не только современную жизнь, но и включается особым звеном в историческую цепь мирового искусства.

В процессе живого развития искусства, в рамках стиля идет борьба различных направлений. Она приводит к коренным изменениям существующего стиля и возникновению нового. Нагляднее всего стилевое единство эпохи проявляется в архитектуре и прикладных искусствах. В прошлом, с наибольшей полнотой единые художественные устремления были выражены в дорическом стиле Древней Греции, в искусстве Средних веков - в византийском, романском и готическом стилях, в богатейшем архитектурном декоре арабо-мусульманской культуры.

Значение художественного наследия. Изучение мирового искусства, уяснение закономерностей его развития, внимательное знакомство с величайшими его памятниками и с творчеством наиболее замечательных мастеров реалистического искусства — необходимая предпосылка осмысленной работы молодого художника. Без серьезного знания художественного прошлого невозможно формирование зрелых идейно-эстетических убеждений, расширение кругозора, наиболее полное овладение профессиональными навыками и мастерством.

I.2. «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» как средство художественного воспитания личности

Проблемы формирования профессиональной культуры будущих специалистов на кафедре художественного проектирования изделий КГТУ им.И.Раззакова, по сути, связано с подготовкой будущих художников – дизайнеров одежды и дизайнеров промышленной графики и печатной продукции. На сегодняшний день наша кафедра активно развивается, совершенствуется и ее система образования. Поэтому для нас важным является, во-первых, исследование факторов, влияющих на формирование профессиональной культуры студентов вузов; во-вторых, определение роли истории изобразительного искусства в процессе формирования профессиональных компетенций личности будущих художников-дизайнеров. В-третьих, необходимым условием остаётся изучение специальной дисциплины «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» и, наконец, создание определённой модели анализа произведений искусства, которая поможет студентам быть более образованными и компетентными в вопросах художественного знания.

К приоритетным задачам современного художественного образования следует отнести следующее: формирование у будущего специалиста обширных знаний в области истории искусства и дизайна, мировой художественной культуры; развитие умения грамотно и ясно излагать мысли, а также анализировать художественные произведения, используя научный подход. Совокупность таких качеств касается сути профессиональной культуры, формирование которой остаётся важным вопросом в процессе подготовки студентов кафедры художественного проектирования изделий. В этом процессе особую роль играет изучение цикла специальных дисциплин.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается сегодня преподаватель курсов «История искусств» или «История культуры, искусств и дизайна» – неспособность студентов воспринять и анализировать и понять произведения искусства. Дело в том, что сегодня на студенческие скамьи приходят совершенно неподготовленные абитуриенты.

Данная проблема не является единичным случаем, выявленным у студентов-первокурсников, которые только начинают постигать «грамоту искусства». Большую опасность эта проблема представляет для студентов старших курсов, выходящих на производственную практику в ателье, Дома моделей, швейные компании или художественные мастерские, полиграфические компании и т.д. Дисциплины «История искусств», «История культуры, искусств и дизайна» предусматривают особый тип

занятия – лекции об искусстве, на котором студенты теоретически изучают крупные стилевые направления в истории мирового искусства, различные виды и жанры изобразительного искусства и дизайна; они также знакомятся с творческой биографией и наследием выдающихся художников.

Знакомство студентов с произведениями – важная ступень в процессе изучения основ истории мирового искусства (теоретический аспект). От студентов в данном случае требуется владение специальными знаниями в области художественного анализа, умений раскрыть и объяснить идейный замысел произведения, принципы его композиционного построения или колористического решения и других особенностей художественной формы. Стоит подчеркнуть особое значение для будущих специалистов в области художественного проектирования такого профессионального качества, как умение выполнять грамотный анализ произведения искусства. Это, несомненно, одно из качеств, определяющих уровень профессиональной подготовки студента.

Возросло внимание к проблеме формирования всесторонне развитой, духовно богатой и креативной личности. Личность человека, его духовный и моральный облик формируются, прежде всего, в процессе воспитания. В советскую эпоху в системе образования особое место занимало эстетическое воспитание, способствующее активизации развития мировоззрения, интеллектуальных и творческих потенций личности.

Для того чтобы воздействие на студента было более эффективным, система эстетического воспитания должна быть единой, объединяющей все предметы, внеаудиторные занятия и всю общественную жизнь студента, причем, каждый предмет и вид занятия должен иметь свою четко поставленную задачу в деле формирования эстетической культуры и личности студента. Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы можем считать искусство: архитектуру, скульптуру, живопись и другие виды художественного творчества. Повод для этого нам дали еще Платон и Гегель. На основании их взглядов стало аксиомой, что «искусство является главным содержанием эстетики как науки, и что красота есть основное эстетическое явление». Эстетическое воспитание использует множество различных средств воздействия на формирующуюся личность, таких как социальная среда, трудовая и научная деятельность, окружающая природа и искусство. Однако, как отмечали в своих трудах Н.И. Киященко, А.И. Буров и другие, ведущее место среди всех средств эстетического воспитания занимает воспитание художественное.

Содержание понятий «эстетическое воспитание» и «художественное воспитание» определяется следующим образом. *Эстетическое воспитание* предусматривает формирование способности к пониманию и переживанию прекрасного во всех сферах жизнедеятельности, ***а художественное формирование*** - любви к искусству и потребности в общении с произведениями искусства. Многие ученые дают определение художественного воспитания, трактуя его как формирование потребности общения с искусством, способности воспринимать искусство во всем его жанрово – видовом разнообразии и социально – исторической определенности, умения адекватно оценивать эстетические достоинства произведений искусства. Н.И. Киященко, А.И. Буров справедливо утверждает, что художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что художественное воспитание является одним из необходимых звеньев в эстетическом и творческом развитии личности. Задачи художественного воспитания, несомненно, уже задач эстетического воспитания: формирование у воспитуемых любви к искусству, интереса и потребностей в искусстве, развитие навыков художественного воспитания и изобразительных умений, художественных чувств, вкусов, способностей к оценке художественных произведений. Художественное воспитание служит целям формирования высокой культуры личности, приобщения ко всему богатству художественных ценностей, накопленных человеком в веках и тысячелетиях.

Художественное воспитание исследовалось такими педагогами и художниками, как Я. Коменский, И. Песталоцци, П. Чистяков, Н. Волков. Они понимали и рассматривали художественное воспитание в более узком его значении, как воспитание изобразительным искусством, указывали на изобразительное искусство как на могущественное средство для достижения конечной цели для воспитания и образования: всестороннего, гармоничного развития всех присущих человеку духовных и физических сил и создания таким путем активных и полезных членов общества.

Изобразительному искусству с давних времен уделялось огромное внимание в воспитательном процессе личности. В Древней Греции, например, обучение рисованию считали главным условием общего образования и воспитания. Важность изобразительной деятельности для формирования всесторонне развитого человека мы отмечаем у Я.Коменского, который считал, что занятия изобразительным искусством позволяют развить чувство прекрасного, учат «подмечать правильности и стройности в предметах», иными словами, формируют потребность наслаждаться красотой природы и произведениями искусства.

Художественная деятельность и художественное воспитание начинаются с восприятия и во многом зависят от способностей к восприятию произведений искусства. Воспитывая умение «видеть», искусство расширяет и углубляет познание мира. Изучение проблемы художественного восприятия в различных его аспектах считают своей прерогативой различные области науки – эстетика, искусствознание, социология, педагогика, психология. Рассматривая специфику художественного восприятия, следует отметить ее социальный характер, выражающийся в том, что формируется она в непосредственной связи с развитием общества, во взаимодействии индивида с его микро и макросредой. Художественное восприятие имеет педагогическую специфику, выявляющуюся в постановке и решении сверхзадач: формирование социально-активной личности.

Основываясь на теориях художественного восприятия С.Х. Раппопорта, П.М. Якобсона и др., можно выделить три уровня восприятия произведений изобразительного искусства.

На первом, элементарном уровне происходит восприятие, при котором усваивается только сюжетная сторона художественного произведения. Видимым становится только то, что изображено, а как изображено – остается незамеченным. Форма произведений, единство изображаемых явлений, живописные и графические выразительные средства выпадают из поля зрения. Восприятие зависит от таких факторов, как общая культура личности, жизненные ситуации, опыт общения с произведениями искусства. Наивный взгляд, нетронутый интеллект, спящие эмоции не способствуют, а затрудняют общение индивида с художественными ценностями. Если зритель не умеет смотреть, произведение не срабатывает.

На втором, более высоком уровне восприятия интерес вызывает идейное содержание, смысл произведения. При этом в процесс восприятия включается больше чувственных элементов. Внутреннее соучастие связано с проникновением не только в содержание, но и в форму произведения. Все элементы картины составляют неразрывное целое, постигается их взаимосвязь, слияние в единый художественный образ произведения. Субъективность оценки уступает место объективной значимости картины. Происходит понимание сущности изобразительного искусства как явления действительности, намечается переход к переживаниям художественных ценностей. Это высокий уровень восприятия, проникающий в замысел и особенности произведения.

На третьем уровне художественное восприятие перерастает в художественное видение. Это особый способ организации воспринимаемого материала, выделения в нём художественно значимых моментов, оценки предметов и явлений с точки зрения соответствия их художественному идеалу. Характер эстетических переживаний

углубляется, происходит обогащение художественного восприятия. Восприятие достигает целостного характера. В процесс восприятия включается эмоциональный и интеллектуальный потенциал, образ и форма воспринимаются как единое целое.

Художественное восприятие произведений изобразительного искусства требует большой предварительной работы, требует подготовленности, требует высокой специальной и общей культуры. Художественное восприятие в рамках воспитания невозможно рассматривать без воспитания художественных потребностей личности, которые обусловлены культурой данного общества, определённым состоянием субъекта, побуждающим его к восприятию художественного творчества. Художественная потребность уже эстетической, ибо она есть стремление к прекрасному в области искусства, тогда как эстетическую потребность можно определить как постижение прекрасного и восприятие безобразного в любой области деятельности, в различных аспектах жизни.

Искусство остаётся самым эффективным и действенным средством художественного воспитания. Поэтому художественная потребность может формироваться в процессе художественного воспитания как потребность личности в общении с художественными ценностями, накопленными человечеством и вырабатывается она только в процессе художественной деятельности личности.

Потребность оказывает влияние на формирование художественных вкусов и идеалов и отражается в процессе познания и художественной оценке произведения. Формируется художественная потребность с раннего детства под воздействием красоты природы, встреч с подлинными ценностями искусства. Качественное развитие художественной потребности продолжается в течение всей жизни.

Одной из составных частей художественного воспитания является формирование и развитие художественного вкуса личности. Эстетика рассматривает вкус, прежде всего, как социально-историческое явление. В результате изучения истории развития человеческого общества, его культуры происходит формирование эмоционально - чувственного спектра, т.е. таких чувств, которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. В отличие от вкуса эстетического художественный вкус формируется постепенно и только в регулярном общении с подлинными произведениями искусства. Вкус вызывает предрасположенность к их постижению и получению художественного наслаждения. Иными словами, качество вкуса определяется тем, в какой мере выраженная в нём субъективная оценка соответствует объективной художественной ценности. Вкус может быть развитым и неразвитым. Развитый художественный вкус даёт возможность индивиду получать наслаждения от подлинно прекрасного произведения искусства и

эмоционально отвергать безобразное. Кроме того, развитый художественный вкус предполагает глубокую и разностороннюю оценку произведения личностью, воспринимающей форму и содержание не как отдельно существующие компоненты, а как неразрывное целое. Незрелость, примитивность художественного вкуса выражается в слепом следовании лишь сюжету, принимаемому за единственный признак совершенства произведений. Для нас значимым является то, что вкус развивается вместе с развитием человека. Незрелый вкус в одинаковой степени имеет тенденции стать как хорошим, так и плохим. Все будет зависеть от условий и характера воспитательных воздействий. Этой точки зрения придерживаются в своих работах Н.И. Киященко, А.И.Буров, Н. Волков и др. Рассматривая художественный вкус как одну из важнейших характеристик художественной воспитанности личности, мы связываем его формирование с условиями бытия художественной культуры общества и системой художественного образования, которое призвано направлять и развивать способность студентов судить о красоте.

И так, художественное воспитание представляет собой сложный многогранный процесс, складывающийся целенаправленно, определённым порядком и включающий в себя процессы формирования художественного восприятия, художественной потребности в общении с изобразительным искусством, то есть выработки художественного вкуса. В итоге выделим следующие положения:

- Результатом художественного воспитания является художественная воспитанность, которую можно определить как психологическое образование, возникшее на основе единства художественной образованности.

- Наличие признаков художественной воспитанности личности состоит в сформированности знаний, умений и навыков в области восприятия искусства, развитости художественного вкуса, суждений, оценок, выраженной потребности общения с искусством, способности к самостоятельному художественному творчеству.

Бесспорно, в процессе обучения истории изобразительного искусства у каждого преподавателя складывается своя методика работы со студентами, особенно в подготовке дизайнеров для сферы производств. Она не должна быть произвольной и случайной. Индивидуальная методика работы должна быть построена в соответствии с общими задачами и целями на уровне современной науки.

1.3. Формирование профессиональных качеств студентов ХПИ в процессе выполнения анализа художественных произведений при изучении «История изобразительного искусства» и «История культуры, искусств и дизайна»

В условиях модернизации системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и, прежде всего, изобразительное, декоративно-прикладное искусства, охватывающие целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности. Особую актуальность приобретает проблема повышения эффективности профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений, успешного художественно-эстетического образования и воспитания будущих специалистов в области творческой деятельности.

Рассматриваемые проблемы - показывают, что искусство, включенное в учебно-воспитательный процесс в вузе, может выступать эффективным средством качественного изменения подготовки будущих специалистов в области художественного проектирования изделий. Поэтому предметы «История искусств», «История культуры, искусства и дизайна» являются профилирующими в системе образования, и соответственно должны иметь статус приоритетной дисциплины.

Для решения поставленных задач полезно использовать такие методы как анализ художественных произведений при изучении «Истории изобразительного искусства», «История культуры и искусства». Этот метод активизирует творческое мышление студентов.

Творческая работа, например, "Письмо другу" или анализ художественных произведений с путешествием во времени и в пространстве, проходит в конце изучения курса истории искусства. Знакомя своего друга (возможно воображаемого) с "увиденными" интересными произведениями (в первом случае), происходит повторение и закрепление пройденного материала в творческой описательной форме.

Анализ произведений искусств – работа очень увлекательная; она активизирует мыслительные процессы, расширяет кругозор студента, способствует пониманию «ткани» произведения, то есть самой его сути, а также его эмоционально-смысловых оттенков и достоинств художественной формы. Анализ произведения искусств мастеров различных эпох значительно обогащает молодых, дает возможность творчески, критически переработать в сознании все то, что достигнуто в теоретическом изучении. Тем не менее, необходимо помнить, что

анализ произведения искусства – не простое развлечение, это не только увлекательное, но также серьёзное и ответственное занятие, не терпящее поспешности. Работа, которая предполагает цель анализа, адресат и эмоционально-рациональное восприятие произведения в зависимости от вида искусства, его специфики, жанра. Методы анализирования в данном случае должны базироваться на чётких научных принципах.

Научные принципы, которыми обязан руководствоваться исследователь (студент), анализирующий произведение, подразумевают знание особенностей живописно-пластического языка того или иного произведения, его видовой и жанровой специфики. Если речь идёт об анализе структуры картины, то студент должен учитывать основные законы и принципы построения живописного полотна, разнообразные композиционные приёмы, особенности линейной и воздушной перспективы; также он должен обладать определёнными знаниями в области богатого языка аллегорий и символов как дополнительных средств, расширяющих содержательные возможности любой картины.

Можно с уверенностью утверждать, что особого «рецепта» и теории анализа художественных произведений на сегодняшний день не существует, поскольку каждое из них отличается своеобразием и неповторимостью. Этим продиктована собственная логика и свои приёмы анализа и интерпретации произведения искусства. Произведение как бы само подсказывает, по какому пути можно проникнуть в глубины смысла его художественного образа. Для зрителя всегда существует своего рода «зацепка», хотя восприятие его индивидуально и относительно свободно.

Важно помнить, что анализ и интерпретация (толкование) художественных произведений – процесс творческий и индивидуальный, зависящий также от особенностей развития мышления студента, его культурного уровня, интеллекта, умения, навыков и ряда других факторов. Наконец, процесс восприятия произведения протекает у каждого человека индивидуально (надо учитывать и духовный опыт личности, и уровень её образованности, который влияет на понимание художественного образа). Одно и то же произведение может трактоваться совершенно по-разному, в зависимости от социального уровня жизни человека, природных условий территории, на которой он проживает, а конкретных временных рамок. Ни для кого не секрет, что определённая историческая эпоха имеет специфические условия развития общества, социально-экономической сферы, свои традиции, устои, систему ценностей, каноны, что, в свою очередь, отражается на отношении к самому искусству, его роли в жизни человека, на понимании им произведений, созданных современными ему авторами или художниками прошлых эпох.

Тем не менее, можно выделить несколько общих принципов аналитической работы с произведением искусства. Обратим особое внимание на некоторые из них.

Во-первых, анализ должен быть сделан с пониманием живописно-пластического языка произведения. Восприятие любого произведения искусства должно осуществляться с пониманием неразрывного единства его содержания и формы.

Во-вторых, нельзя забывать, что произведение искусства – единый организм, имеющий определённую структуру, состоящий из множества компонентов. В процессе анализа нужно стараться воспринимать его как единое целое.

Следует начинать аналитическую работу со «знакомства» с произведением. Лучший вариант, когда студент работает с оригиналом того или иного произведения. В этом случае значительную роль играют художественные музеи. Конечно, мы не имеем возможности посетить все крупнейшие музеи мира, где могли бы познакомиться с выдающимися шедеврами отечественной и зарубежной живописи, пластики, декоративного искусства. Но в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Г.Айтиева студенты могут найти произведения не только известных произведений кыргызского искусства, но и русской и зарубежной живописи различных эпох, направлений и стилей. В нашей ситуации приходится знакомиться с художественными произведениями по книгам, альбомам и Интернет-сайтам, что тоже может давать представление о том или ином произведении и впечатлять заключенной в нем образности, хотя и не столь сильно, как при непосредственном контакте.

Очень важно то – первое впечатление, которое возникает в результате контакта «произведение-зритель». Многие исследователи советуют как можно точнее зафиксировать это впечатление, стараясь глубже его осознать. Однако это впечатление может оказаться поверхностным.

Поэтому необходимо также сопоставлять собственное впечатление, основанное на жизненном опыте и интуиции, с результатами процессов мышления (анализ, синтез, обобщение информации, идеализация).

Следующий шаг на пути к пониманию произведения – изучение и анализ специальной литературы (учебники, сборники, монографии). Это могут быть как искусствоведческие статьи, посвящённые описанию, истории создания, анализу структуры конкретного произведения. Например, статьи о композиции картин «Сдача Бреды» Диего Веласкеса, «Рождение Венеры» Боттичелли О.М.Персианова в «Пятьдесят кратких биографий мастеров Западноевропейского искусства XIV-XIX вв.». 1971. стр. 24, а также письма выдающегося художника Винсента Ван Гога к

брату Тео и друзьям – свидетельства мировоззрения, художественных идей. Его письма содержат мысли художника о Боге, устройстве мира, о месте человека в нём; об искусстве, в том числе о живописи. И, конечно, это прекрасный источник информации о самих картинах Ван Гога, о том, какая огромная, подчас мучительная работа и духовное содержание стоят за процессом создания каждой из них. В письме к брату художник так объяснял содержание «Ночного кафе», *Илл. 20*, созданного им в Арле, в сентябре 1888 года: «В моей картине... я пытался показать, что кафе – это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красного, нежно-зелёного и веронезе с жёлто-зелёным и жёстким сине-зелёным, воспроизвести атмосферу адского пекла, передать демоническую мощь кабака-западни» (Ван Гог, 2008, стр.253). *Илл. 19*.

В коллекции Кыргызского национального музея изобразительных искусств им.Г.Айтиева имеется эскиз к картине И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Об этой небольшой акварельной работе написала в своей статье М.Б.Акынбекова «Русская графика»: «На эскизе изображена только верхняя часть головы Грозного. С большой силой выразительности Репин изображает исступленное в ужасе лицо с безумными расширенными глазами. Создавать образ обезумевшего царя, в порыве гнева убившего своего сына и наследника, слишком поздно раскаявшегося в своем злодеянии, такова была задача художника в создании известной картины». *Илл.21, 22*. Когда я прихожу в музей, останавливаясь перед этой акварелью, и всегда представляю, как русский художник-передвижник Г.Г. Мясоедов мучительно позировал, выполняя все желания своего современника Репина, когда тот упорно искал образ царя в создании известного полотна, Репин считал, что внешний облик Мясоедова очень похож на царя Грозного (1986.Стр.6).

Изучая письменные источники, необходимо постоянно сравнивать первое впечатление от художественного произведения с теми знаниями и информацией, которую студент (интерпретатор) нашёл в литературе. При этом следует всё время заниматься коррекцией собственных суждений, сравнительным анализом нескольких литературных источников.

После фиксации собственного впечатления и знакомства с литературой можно приступать к анализу произведения с точки зрения его изобразительно-выразительных средств.

Изобразительно-выразительные средства – это те средства, с помощью которых художник раскрывает содержание своего произведения. Если речь идёт об искусстве скульптуры, - это разнообразные композиционные движения и пропорции человеческого

тела, если о живописи - это способы пространственной организации, цветовой строй произведения, его колористическое решение, светотеневая моделировка, роль деталей, атрибутов в раскрытии идейного замысла произведения и многое другое. В любом значительном произведении искусства нет «пробелов» или «пустых мест», каждый его сантиметр наполнен определённым смыслом.

Поэтому при аналитической работе над произведением важно учитывать все детали – материал, из которого выполнено произведение, его размер, формат и, наконец (если мы имеем дело с картиной), особенность живописной поверхности или живописной фактуры (характер мазка, его плотность, способ наложения, экспрессивность). Выше отмечалось, что восприятие произведения искусства основывается на понимании неразрывного единства его формы-содержания. И если *под формой подразумевается* совокупность живописных приёмов и художественных средств, которые помогают автору в раскрытии содержания, то *содержание* – это замысел произведения, та основная мысль, которая лежит в его основе. Идейный замысел произведения раскрывается в трёх основных компонентах: тема, идея, сюжет. *Идея* есть главная мысль, определяющая содержание произведения (его жизненный, нравственный, философский смысл); *сюжет* – внешнее действие, то есть определённое событие, ситуация, изображённая в произведении; *тема* – это круг явлений, проблем, отображённых в художественном произведении.

Неотъемлемым компонентом и главным результатом любого произведения искусства, а также необходимым условием его существования является художественный образ. Это не только специфическая для искусства форма познания и оценки мира, но и выражение его духовного содержания, художественной идеи. Художественный образ обладает сложной природой и отражает богатство человеческого существования. *Художественный образ* – всегда результат художественного обобщения, восхождения от единичного явления к типическому, идеальному, воображаемому бытию. Давая оценку содержания произведения необходимо учитывать специфику, условную природу художественного образа, его жизненный цикл и многие другие особенности. Например, художественный образ развивается исторически вместе с искусством и имеет специфику в разных видах, жанрах, направлениях искусства.

При анализе художественного произведения разделяют художественный образ как сущность произведения в целом и отдельные художественные образы составляющих его начал – природы, предмета, среды, персонажей. Отражение действительности в художественном образе составляет специфическую природу искусства.

В этом смысле художественность неотделима от образности, и без художественного образа нет искусства. В противном случае мы имеем дело с такими явлениями, как «антиискусство», китч или безвкусица.

Сила и суть художественного образа в иносказании, метафоричности, столкновении явлений, реальности и домысла. Он вызывает у воспринимающего человека сравнения, воспоминания, ассоциации. Художественный образ – всегда в какой-то мере загадка, поскольку субъективный образ реального мира. Если в искусстве нет ничего от реальной жизни – оно мертво. А субъективность зависит от таланта автора, его темперамента, жизненного опыта, образности, от мировоззрения и увлеченности темой (вспомним слова А.С.Пушкина «над замыслом слезами обольюсь»).

Талантливо созданный художественный образ притягивает сконцентрированной в нем духовной энергией, дающей толчок нашему воображению. В свое время Пушкин сказал: «Не надобно все высказывать – это есть тайна занимательности». Подлинно художественный образ – это как бы окно в безбрежный мир вызываемых связей, мыслей, подробностей, это нечто живое, новое, захватывающее. Художник, по словам писателя Дюма, превращает копилку фактов в картину жизни.

В образах искусства объем изображения не имеет значения. В них может быть много или мало деталей, уклон в сторону конкретности или отвлеченности, преобладание реалий жизни или символика. Каждый способ имеет свои преимущества и границы. Но надо иметь в виду, что утопая в подробностях, можно утратить выразительность целого. А излишнее воспарение в абстрактные темы может оставить зрителя в холодном недоумении.

Приступая к анализу художественного произведения, мы неизбежно упираемся в пару категорий – форма и содержание. Тысячи страниц написаны о том, что форма должна гармонически соответствовать содержанию. Но в реальной художественной практике нередки «перекося» и «перевесы» (содержание втискивается в схематичную или заезжанную форму, и наоборот, форма довлеет над содержанием). Произведения, в которых форма и содержание слиты в органической целостности, принято называть «классическими» (например «Блудный сын» Рембрандта, «Троица» Рублева, «Боярыня Морозова» Сурикова и др.). Причем для таких произведений часто несущественны мелкие «изъяны», некие «недоработки», в картине «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи у младенца нет уха. *Илл.23,24.* Нас несмущает и некоторые нарушения исторического костюма в фигурах известных мастеров кисти. Главное – сила их художественного воздействия, затаенная в них «рассеянная энергетика», обуславливая их долгую жизнь во времени.

Имея в виду все связанное с сложной природой художественного произведения и неповторимость подлинного произведения искусства, студент должен иметь конкретные ориентиры в постижении и интерпретации отдельного явления искусства, в нашем случае – конкретного произведения.

После первого знакомства и обдумывания полученного впечатления необходимо следующее действие – изучение биографии.

Следующее действие студента (интерпретатора - толкователя) – изучение биографии художника, создавшего произведение, а также той исторической эпохи и художественной среды, в условиях которой работал автор. Важно определить место произведения в творчестве мастера, дать грамотную оценку роли произведения в развитии того вида искусства, которому он принадлежит. Например, в создании своих исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», *Илл.25,26* «Меньшиков в Березове» В.Суриков великолепно чувствовал всю атмосферу исторической эпохи, изображаемые в картинах. От его произведений веет настоящим духом истории. Это понимание он черпал в своей любви к памятникам старины – к старинной архитектуре, одеждам, изделиям народного творчества. Родители Сурикова были старого казачьего рода, и художник гордился своим происхождением от вольных казаков, участвовавших в бунтах против царских воевод. В семье живы были предания старины; рассказами о раскольнице боярыне Морозовой, о походах Ермака Суриков заслушивался еще в детстве. Окружающая сибирская действительность также носила следы седой древности – в быту, обычаях, одеждах, архитектуре... Подвалы дома Суриковых были полны старыми казацкими мундирами времен Екатерины II. Все это воспитывало в художнике чувство истории, развивало способность мысленно переноситься в далекие времена и вообразить себя соучастником событий исторического прошлого». «Русское искусство 2й пол.19 – нач.20 века». Изд. «Искусство». М.,1966.

Мы уже говорили о невозможности предоставления студентам конкретного «рецепта» анализа и интерпретации (толкования) художественных произведений. Мы можем лишь наметить определённые пути для аналитической работы. Но существует множество подходов, приёмов, способов анализа, его разнообразные виды. И поэтому человек, работающий с произведением, может выбрать любой из них в зависимости от собственных предпочтений, интуитивного расположения.

Одним из таких методов интерпретации является процесс «вживания», «вчувствования» в образ художественного произведения. Этот способ возник в Древней Греции. Учёные предполагают, что слово «герменевтика» (от др. - греч. – искусство толкования) происходит от

имени бога Гермеса, вестника богов, который передавал послания от богов кому-нибудь из смертных, «растолковывая» их людям.

Этот метод основан на толковании, раскрытии смысла произведения, где главным предметом толкования выступают символы. Герменевтика выступает как своеобразный «инструмент» понимания художественного текста, она стремится к духовной интерпретации произведения.

Существует также метод структурного анализа, в основе которого лежит понимание произведения как гармоничного целого, как механической суммы всех его элементов. При этом произведение искусства воспринимается как целостная «структура», состоящая из множества взаимосвязанных компонентов.

Ещё один интересный подход к интерпретированию (толкованию) произведений, возникший в конце XIX столетия, – метод психоанализа, основоположниками которого является австрийский врач - невропатолог и психиатр - Зигмунд Фрейд и его последователи. Этот способ используется для объяснения содержания произведений искусства с точки зрения тех процессов, которые протекают в подсознании художника. Теория психоанализа Фрейда давала возможность исследовать область подсознания, применительно к искусству. Данный приём аналитической работы как бы рисует «портрет» автора, создавшего произведение. Лучше понять его суть возможно в данном случае только при анализе тех чувств и эмоций, который испытывал художник. Исследователи пытаются понять суть произведения, исходя из разного рода детских комплексов, бессознательных инстинктов, даже расстройств психики, отражённых в произведениях автора. Такого рода анализу часто подвергаются живописные работы Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали. На произведения художников-сюрреалистов, Дали в том числе, огромное влияние оказали исследования Фрейда в области психологии. «Манифест сюрреализма» (1924) и «Сюрреализм и живопись» Андре Бретона дают возможность познакомиться с основами сюрреалистической эстетики. Сюрреалисты взяли за основу так называемый метод свободных ассоциаций Фрейда, согласно которому «человек, отталкиваясь от какого-либо образа, высказывает всё, что приходит ему в голову» (Т.Каптерева. Дадаизм и сюрреализм. 1969). Именно так рождается сюрреалистическое произведение. Самым благоприятным состоянием для процесса творчества, по убеждению художников этого направления, было признано безумие. *Илл.27,28.*

С точки зрения образовательных целей, интересна ситуация, когда ничего или практически ничего не известно о произведении (неизвестный художник, приблизительно установлены хронологические рамки). Тогда зритель оказывается в роли эксперта, и перед ним стоит конкретная задача – по возможности определить где, когда, кем создано

произведение; попытаться оценить его художественный уровень. На протяжении многих веков произведения легендарного мастера Леонардо да Винчи вызывали восхищение и волновали искушенные умы ценителей прекрасного. Вопрос, почему Леонардо создал два варианта картины «Мадонна в скалах», почему картина «Благовещение» долгое время было неизвестно, принадлежит ли картина кисти Великого Леонардо? *Илл. 29.*

Поэтому, для создания действительно оригинальных, творческих работ в области интерпретации (толкования) художественных произведений необходимо формировать у студентов знания о разнообразных методах анализа; умения грамотно выстраивать материал, излагать собственные мысли; развивать абстрактное мышление.

Изучение художественных произведений, способом аналитической работы поможет решить ряд существенных проблем и осуществить создание базовых знаний в области изобразительного искусства. Эти знания в дальнейшем помогут студенту ориентироваться в сложном, но увлекательном мире искусства.

Постоянное обогащение знаний в области изучении художественных произведений может осуществляться с помощью комплекса специальных творческих заданий. А в результате постоянных упражнений по выполнению анализа художественных произведений можно формировать практические навыки студентов. В качестве обязательной практики, которая подразумевает непосредственный контакт с оригиналами произведений, необходимо вводить посещение студентами художественных музеев, галерей, выставочных залов.

На кафедре художественного проектирования изделий введён курс дисциплин «История искусств», «История культуры и искусств» рассчитанный на последовательное усвоение студентами основ работы с произведениями искусства. В этом плане изложенные положения могут быть эффективными.

Учебный процесс на кафедре предполагает также летнюю музейную практику и музейные занятия, которые будут, проходит в ведущих музеях Бишкека. В ходе занятия студенты знакомятся с произведениями изобразительных искусств и декоративно-прикладного искусства. Музейное занятие является своеобразным итогом изучения курса истории искусства и мировой художественной культуры, закрепляет и обобщает полученные теоретические знания студентов.

I.4. Музейное занятие

Велика роль музея в воспитании молодого поколения. Выставленные там лучшие произведения являются настоящей школой мастерства особенно для художественной молодежи.

Музей – не только место общения с искусством. Это место, где «душа с душою говорит». В музее картины вновь обретают имя создателя, где-то когда-то утраченное волею обстоятельств, здесь они раскрывают перед исследователями тайны своих персонажей и сюжетов. Иными словами, музей – научно—исследовательское учреждение, в котором ведется целенаправленное комплектование коллекции и последовательное ее изучение. В современных условиях музеи являются не только местом хранения и пропаганды достижений культуры прошлого, но и активными участниками образовательного процесса со своей спецификой деятельностного подхода к решению задач раскрытия и развития креативного потенциала личности средствами музейной педагогики.

История развития музейной педагогики и её особое место в системе современного образования дают возможность протестировать общество на его духовность и цивилизованность по отношению к музеям, как сокровищницам нации. К сожалению, в сегодняшнем Кыргызстане музеи трудно выживают. Дело не только в материальном их обеспечении, но в кадрах, которые, прямо надо сказать, оказываются не на должном профессиональном уровне.

Музеи в культуре и в духовной жизни общества на протяжении веков играли разную роль, на них - то обращали пристальное внимание сильные мира сего, то о них как бы забывали, отдавая приоритеты другим направлениям человеческой деятельности. Основные этапы развития образовательных систем и предпосылки возникновения образовательной деятельности музеев можно связать с Античностью и эпохой Возрождения, когда коллекционирование, как одна из форм приобщения к культуре, получает должное развитие. «Великая дидактика» Я.А. Коменского, с его наглядными методами обучения поднимает значение музейных коллекций для образовательных процессов. Постановка обучения и музейное дело в век Просвещения и в 19-ом веке привели к созданию новых образовательных систем, собиранию коллекций и основанию оригинальных музеев, в деятельности которых просматриваются педагогические аспекты. Так в России создание Санкт-Петербургской Кунсткамеры самым непосредственным образом было связано с образовательными реформами Великого Петра I. Музейно-образовательная деятельность в Англии стала предпосылками зарождения современных форм музейной педагогики. Философское обоснование музейно-педагогической деятельности и развития форм практического применения педагогических методик в музейной практике имела место в США. Музейная педагогика, направленная на формирования научных подходов к визуальному мышлению и музейной среде развивалась в Германии. Формирование и развитие музейно-образовательных традиций начиналось в России, где А.В. Бакушинский

писал о необходимости системности музейно-педагогической работы. Все эти тенденции сделали музейную педагогику прогрессивно значимым явлением общественной жизни. Когда - то связи музеев и образовательных учреждений в СССР были систематичными и целенаправленными.

На современном этапе модернизация современной образовательной системы обязывает расширить сферу деятельности музеев, предложив им более тесные контакты с образовательными учреждениями. Музеи нашей страны не готовы к освоению новых форм сотрудничества на основе системного подхода, предполагающего единство содержательных, структурных, конструктивных и функциональных элементов целостного педагогического процесса в музейной среде. Не всеми сотрудниками музеев и образовательных учреждений осознано значение понимания закономерностей, связанных с образовательными процессами в музейной педагогике, учитывающих, прежде всего, последовательность этапов становления личности. Такая форма работы музейной педагогики осталась за рамками внимания со стороны руководства музеев.

Просветительские, обучающие, воспитательные и развивающие задачи музейной педагогики как единого целого можно проследить в Музее изобразительных искусств им.А.С.Пушкина в Москве, в Русском музее Санкт-Петербурга, где музейно-педагогическая деятельность стала приоритетной и поставлена на высокую научную основу. Здесь формы работы с разными возрастными группами приведены в систему взаимодействия педагогов и учащихся на базе музейной среды.

Следует отметить, что надо сейчас переходить от фрагментарности и мозаичности к проектному пониманию и осмыслению деятельности музея. Возникшие проблемы и задачи музейной педагогики, требуют создания музейно-педагогических центров на местах. Например, осуществить в русле системного подхода разработку проекта создания образовательного методического центра по музейной педагогике на базе КНМПИ им.Г.Айтиева. Уникальность фондов этого музея и наличие материальной базы позволяет развернуть работы - просветительские, обучающие, воспитательные и развивающие.

С этой целью ставятся следующие задачи:

- Знакомство с памятниками мировой и национальной культуры и искусства как фактор познания окружающего мира.
- Развитие практических навыков общения с произведениями искусства и дизайна на базе теоретических знаний по психологии восприятия искусства и творческой деятельности.
- Развитие способностей к художественному образному и проектному мышлению, а также к разнообразной творческой деятельности.

- Формирование практических навыков творческой деятельности в области искусства и дизайна с целью развития креативного потенциала личности.

- Развитие языковой культуры средствами языка искусства.

- Развитие образного мышления и формирование позитивных представлений о мире средствами изобразительного искусства.

Музейная среда - это не пассивно-созерцательный объект, а активная форма контакта молодого поколения с окружающим миром. Само понятие музея ассоциируется не только с храмом, но и с мастерской и научным центром.

Таким образом, тесный контакт с музейной педагогикой является эффективным средством креативного развития личности, и принесет пользу обществу. Отметим, что преподавателю часто приходится перестраивать экспромтом свой учебный процесс в связи с возникшей ситуацией – открытием новой тематической или персональной выставки

II. Методические указания к выполнению самостоятельных работ по дисциплинам «История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» для студентов кафедры ХПИ

В учебной программе «История искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» наряду с темами по теоретическим вопросам предусмотрено выполнение самостоятельных заданий. При выполнении этих задач студент должен в своей самостоятельной работе показать эрудицию, основательное знание материала, литературы, иметь широкое представление о мировом искусстве, умение профессионально анализировать свою работу, кратко её обосновать и грамотно рассказать.

Студент обязан сформулировать собственные выводы, собственное понимание решения поставленных задач и полученных в процессе изучения результатов, а не только те, которые были подсказаны и определены руководителем.

Студент может иметь другую, чем преподаватель, точку зрения. Если студент умеет научно, квалифицированно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, это говорит о развитом самостоятельном мышлении.

Поэтому одним из главных качеств при работе над темой является самостоятельность. Выполнение СРС является заключительным этапом изучения этого курса. Здесь даны задания и темы самостоятельных работ, где студент должен показать свое умение излагать, мысли и показать свои творческие возможности.

II.1. Виды задания для самостоятельной работы

Анализ произведения искусства

Главная цель задания – овладение приемами анализа памятников искусства, развитие умения видеть, проникать в смысл произведения, оценивать его художественные достоинства. В процессе работы студент приобретает важные профессиональные качества, необходимые для художника-дизайнера.

Эти задание может быть выполнено только в том случае, если есть возможность непосредственно и достаточно длительное время изучать произведения искусства в подлиннике, будь то картина, рисунок, скульптура, памятник архитектуры и пр.

В графике подлинными произведениями могут быть названы офорт, ксилография, литография и монотипия – в том случае, если они воспроизведены в той технике, в которой выполнены автором. Оформление книги также считается оригиналом, если оно дано в авторском варианте, в крайнем случае, представляет собой факсимильное издание.

Поскольку анализ произведения искусства – один из основных типов самостоятельной работы и входит важной частью во все другие задания, здесь предлагаются развернутые указания по принципиальным основам анализа – как общие для всех видов искусства, так и специальные, отражающие видовые особенности объекта исследования.

Приступая к анализу, студент должен исходить из того положения марксистско-ленинской эстетики, согласно которому искусство в целом, а следовательно и каждая отдельная работа художника, есть отражение реальной действительности. Поэтому, главный критерий оценки значимости памятника искусства – правдивость, глубина и эмоциональная выразительность отражения в нем основных идей времени, понимание мастером сущности своей эпохи и умение воплотить ее в совершенной художественной форме.

Анализ художественного произведения – это итог внимательнейшего его исследования как идейно-художественного целого, его структуры, значения. Такое исследование, независимо от выбора конкретных памятников, включает следующие моменты:

- а) раскрытие идеи и темы произведения;
- б) выявление художественных средств, которые использовал мастер для воплощения своего замысла;
- в) оценка значения произведения в творческой биографии художника;
- г) определение места произведения в развитии того вида искусства, которому оно принадлежит, и его идейно-художественных корней.

Следует помнить, что выделение этих, в какой-то мере самостоятельных вопросов условно, ибо каждое произведение искусства – это единый организм, в котором все элементы взаимосвязаны. Предложенный выше перечень отдельных моментов работы ни в коем случае не отражает последовательности хода изложения результатов исследования. Постигание идейно-художественного своеобразия памятника искусства возможно только тогда, когда его содержание и форма рассматриваются в неразрывном единстве.

Особое значение имеет эмоциональное восприятие творческой работы художника. Поэтому следует приложить все усилия, чтобы дать себе отчет в своих чувствах и мыслях, вызванных знакомством с произведением искусства, постараться ярко и ясно рассказать о них.

Работа над произведением состоит из двух самостоятельных, но взаимосвязанных частей: во-первых, это непосредственное изучение оригинала, во-вторых – освоение литературных материалов и других источников информации.

Начинать работу рекомендуем с рассмотрения анализируемых памятников, тем более что студент знаком с развитием культуры данного периода, уже имеет представление о месте избранного объекта

исследования в истории изобразительного искусства. Прежде всего, надо внимательно, самым вдумчивым образом рассмотреть произведение, не однажды к нему возвращаясь. Необходимо записывать все наблюдения, мысли, впечатления на каждом этапе работы, даже если они кажутся на первый взгляд спорными и несущественными. Впоследствии все ненужное и второстепенное отсеивается, а наблюдения, казавшиеся малозначительными, могут перерасти в элементы самостоятельного видения и истолкования явления искусства, стать основой дальнейшей работы (исследования).

От вдумчивого созерцания произведений следует перейти к изучению их в истории искусства. Собственные впечатления и мысли, возникшие на этапе непосредственного изучения памятников, не дадут студенту целиком попасть под влияние оценок специалистов – историков и теоретиков искусства.

Дать готовые рецепты анализа художественного произведения невозможно: в каждом конкретном случае подход к памятнику искусства диктуется его неповторимыми особенностями, и на первый план выдвигаются те его стороны, которые играют ведущую роль. Очень важно сосредоточить внимание на главном, добиться того, чтобы рассмотрение частных деталей служило углублению представления о произведении как идейно -художественном целом.

Вне зависимости от видовых и жанровых особенностей произведения одной из основ анализа является изучение *композиции* как ведущего средства его организации: решение художником проблемы пространства, масштабного соотношения и размещения отдельных элементов и масс, их соподчинения выделение главного, расстановки смысловых акцентов и т.д. Необходимо показать, что в композиции нет ничего случайного, все подчинено главной идее работы и помогает ее образу выражению. Следует ответить на вопросы, почему художник строит композицию именно таким образом, как она помогает выразить суть произведения. Эти вопросы не менее важны и при анализе остальных средств.

В любом виде изобразительного искусства большое значение имеют *материалы*, используемые художником. Поэтому при анализе произведения должно быть отмечено, какие материалы применены в данном случае, и какую роль играют они для выражения идейно-художественного содержания произведения.

Анализ памятников разных видов требует к себе неодинакового подхода. На первый план выдвигаются те стороны, которые наиболее важны для каждого из них. Так, например, анализируя произведения живописи, специфической особенностью которой является ведущая роль *цвета*, следует сразу же после рассмотрения сюжета и композиции картины обратиться к колориту. Однако изучать его надо в совокупности с

другими важными для живописи средствами выразительности: светлостью, линией, приемами организации пространства, ритмическим соотношением пятен и линии и т.д. При этом необходимо помнить, что в произведениях разных жанров живописи значение тех или иных художественных средств неодинаково.

В графике главные *эмоционально - выразительные средства-линия, штрих*. Большую роль для создания образа играет их характер, организация ритма и т.д. Поэтому, анализируя произведения графики, в первую очередь обращают внимание на эту сторону работы художника.

Многообразие видов графики требует различного подхода к анализу произведений. Так, при изучении книжной графики наиболее важным является выявление соответствия трактовки образа, данной художником, его литературному прототипу и умение выразить в художественном оформлении книги замысел писателя.

Произведения круглой скульптуры требуют рассмотрения с разных точек зрения. Только при этом условии может быть полноценно раскрыта глубина содержания образа и понят смысл использованных автором художественных средств.

Для монументальной скульптуры, прежде всего памятников, чрезвычайно важным становится вопрос о решении *композиции не только скульптурной, но и архитектурной* (постамент, подхода к памятнику и т.п.) а так же всей территории, на которой он установлен. В трактовке же самой скульптуры наряду с другими сторонами характеристики образа особое значение приобретает *силуэт*.

Когда речь идет о скульптурном рельефе, связанном с архитектурным сооружением, главным становится вопрос об *органическом слиянии, синтезе архитектуры и скульптуры*. Рельеф, так же как живопись и графика, разворачивается на плоскости. Но, в отличие от них, здесь ведущая роль принадлежит пластическому решению, хотя это не исключает значения *линии и линейного ритма*. Следовательно, при анализе скульптурного рельефа взаимодействие этих двух начал должно быть выявлено и внимательно прослежено.

Если при рассмотрении всех трех видов искусства, перечисленных выше и являющихся изобразительными, ставятся вопросы – что и как изображено, то по отношению к архитектуре и прикладному искусству они, как правило, менее существенны. Здесь первостепенное значение приобретает практическое назначение архитектурного сооружения или предмета прикладного искусства. Правильно оценить эстетические качества их вне связи с утилитарной стороной невозможно. И в архитектуре и в прикладном искусстве все элементы художественного значения – *форма, размеры, выбор материала, способ его обработки, характер декоративного убранства, нередко даже его тематика* – продиктованы их практическим назначением. Поэтому все эти моменты могут рассматриваться только в их взаимосвязи и взаимодействии.

При выборе в качестве объектов исследования памятников архитектуры или произведений прикладного искусства надо учитывать, что они не только отражают окружающую действительность, но и активно участвуют в ее формировании. Поэтому, чтобы понять и оценить их, необходимо определить место, окружение, для которого они предназначались (оно не обязательно совпадет с тем, в котором они реально существуют в настоящее время) ансамбль, в который они должны были входить.

Архитектура и прикладное искусство по природе своей не изобразительны. Однако и в архитектуре и, особенно, в прикладном искусстве немаловажная роль принадлежит декору, который часто бывает изобразительным. При анализе тематических или орнаментальных композиций нужно постоянно помнить, что они являются лишь элементами единого организма здания или вещи.

Именно такой подход к рассмотрению памятников архитектуры и изделий прикладного искусства – путь к пониманию того, как именно точно найденные и соподчиненные элементы художественной формы, будучи содержательными, делают идею произведения яркой, а само произведение – волнующим и запоминающимся.

Методика проведения анализа памятников изобразительного искусства может быть разной. Она зависит от того, какую конкретную задачу ставит перед собой студент. Так, в одном случае на первое место выдвигается вопрос о соответствии выразительных средств, найденных автором, идейному замыслу произведения. Здесь все внимание должно быть сосредоточено на подробном изучении одного памятника. В другой работе главным будет выявление особенностей творческого почерка художника в сравнении его с современниками, предшественниками, последователями. В таком случае эффективен метод сравнительного анализа двух или нескольких произведений.

Исходя из этого, в задании предлагается выполнить анализ одного значительного произведения искусства из тех, которые доступны для изучения в подлиннике, или сравнительный анализ двух-трех произведений. Объем текста контрольной работы может варьироваться, в среднем он должен занимать 8-10 печатных страниц. Видеоматериалы (не менее трех — пяти, включая фрагменты) приложенные в текст или качественные иллюстрации в виде приложения к тексту.

Рекомендуемые задания объединены в четыре основных групп.

1. Анализ одного произведения.
2. Сравнительный анализ.
3. Беседа с использованием комплекта видеоматериалов
4. Альбом иллюстраций по одному из разделов курса (по выбору).

Учитывая разнообразие видов заданий и необходимых для их выполнения приемов работы, каждой группе тем посвящен самостоятельный раздел пособия. Он включает указание на то, кому рекомендуется данное задание, в зависимости от условий, в которых оно будет разрабатываться, в частности, от наличия картинной галереи, музеев, выставочных залов, значительных архитектурных или скульптурных памятников, народных художественных промыслов и т.д.

Задание 1. Анализ одного произведения для студентов по направлению «Искусство костюма и текстиля»

Суть этого задания — *творческое осмысление одного художественного произведения*. Особенность выполнения данной самостоятельной работы состоит в том, что все внимание сосредотачивается на одном конкретном произведении художника. На основании его подробного изучения должны быть сделаны не только отдельные наблюдения, но и выводы о том, как именно в этом произведении отразилось мировоззрение автора, как проявились его взгляды и убеждения. Важно показать взаимосвязь всех художественных элементов памятника, вскрыть его внутреннюю структуру, определяющую смысловую и эмоциональную выразительность произведения.

Чтобы правильно и объективно оценить работу мастера, необходимо, определив тему, проследить ее связь с современной художнику действительностью, отметить актуальность; раскрыть сюжет, взятый автором для воплощения темы; показать, что избранная им форма не случайна, а связана с идейно-художественным замыслом. Важно также выявить в работе, как в данном произведении отразились особенности творческого стиля мастера и того художественного направления, к которому он принадлежит.

Начинать выполнение задания следует с продуманного выбора произведения искусств, который должен быть высокого идейно-художественного уровня, обладать общественной значимостью или быть просто привлекательным для студента, выполняющего самостоятельное задание.

В предлагаемом примерном списке тем перечислены некоторые наиболее значительные произведения, в которых отразились коренные проблемы творчества того или иного художника, целого направления или периода развития русского (XIX- нач. XXв.в.) и отечественного искусства. По аналогам с ними студент может самостоятельно выбрать объект своего исследования из числа памятников, доступных ему в подлинниках. Серьезный подход к выбору темы диктует необходимость обращения к отечественному искусству, поиски материала близкого, интересного, ценного в художественном отношении.

Выбрав произведение для анализа, необходимо наметить проблему изучения, его направление, а отсюда уже перейти к определению основных разделов и последовательности работы.

Закончив предварительный анализ конкретного произведения, следует обратиться и специальной литературе, чтобы уточнить или дополнить сведений об эпохе и творчестве художника. После этого можно приступать к работе над текстом самостоятельного задания.

Задание 2. Сравнительный анализ для студентов по профилю «Дизайн графический».

Сравнительный анализ — это метод, помогающий выявить особенности тех или иных памятником искусства, творчества отдельного художника или направления, к которому он принадлежит, путем сопоставления нескольких произведений в основном русского XIX-нач. XXв.в. и отечественного искусства. Он позволяет подчеркнуть наиболее важные качества, характерные для данной работы или творчества художника в целом. Принципы ведения анализа остаются теми же, что и при рассмотрении одного произведении. Поэтому все те положения, которые высказаны выше, важны и при выполнении этого варианта задания. Разница лишь в том, что здесь постоянно, по всем пунктам анализа ведется сопоставление одного памятника с другим или несколькими другими. Сравняются темы и сюжеты, принципиальное решение композиции, приемы использования художественных средств и т.п.

Определение памятников искусства для сравнительного анализа должно быть строго обдуманно и мотивировано. Главный вопрос, который следует поставить перед собой, начиная работу: с какой целью проводится сравнение. Тогда и отбор материала, и ход сопоставлений будут целенаправленны.

Выбирать произведения можно по принципу их тематической близости, единства стиля, или, наоборот, по контрасту, ярко выраженной противоположности. Если сравниваются родственные по художественному решению работы, то при выявлении их различий, вариантов решений раскрывается оригинальность, своеобразие, а отсюда и ценность каждой из них.

Для сопоставления произведений, противоположных по характеру, можно взять:

- 1) два памятника архитектуры разного времени и стиля;
- 2) изделия прикладного искусства различного назначения или изготовленные из неодинаковых материалов и т.п.;
- 3) два произведения скульптуры: камерное и монументальное или также выполненные из разных материалов (камень и фарфор, гранит и мрамор и т.п.);

- 4) произведения графики и живописи на одну и ту же тему;
- 5) портреты разных по характеристике людей в творчестве одного художника и т. д.

Как видно из приведенных примеров, все эти сопоставления настроены по-разному, но в любом из них контраст двух или нескольких произведений поможет проникнуть в суть каждого.

Варианты заданий для проведения сравнительного анализа памятников изобразительного искусства многообразны. Различным может быть и сам подход к анализу. Можно рассмотреть произведения с точки зрения содержания и средств его раскрытия в целом или подойти по-другому: проанализировать несколько памятников в свете решения одной творческой задачи, одного частного (но важного для целого) вопроса. Так исследуется проблема синтеза архитектуры и скульптуры или взаимосвязи экстерьера и интерьера на примере нескольких сооружений.

Таким же образом можно подойти и к анализу живописных произведений. Например, исследование проблемы пространства или колорита в картинах какого-либо художника дает возможность понять эволюцию его творчества. Так, очень интересным в этом плане может стать сравнительный анализ картин, например, сопоставление работ П.А.Федотова и А.Г.Венецианова с точки зрения передачи ими пространства, что позволит сделать вывод о разнице творческих установок этих художников.

Сравнительный анализ как способ изучения искусства всегда продуктивен, так как дает возможность проследить особенности конкретных произведений и одновременно понять закономерности всего художественного процесса или явления.

В приведенном ниже списке тем даны примеры подбора произведений для сопоставления с учетом возможных вариантов постановки вопроса в самостоятельной работе. По аналогии с ними студентами могут быть самостоятельно сформулированы многочисленные темы на материале произведения русского и отечественного искусства. Предлагаемые задания представляются в виде презентации с применением видеофильмов, слайд шоу, фотошоп.

Примерный список тем для анализа одного произведения

Русско-советское искусство:

Живопись

1. А.Рублев. Троица
2. О.А.Кипренский. Портрет А.С.Пушкина
3. А.А.Иванов. Явления Христа народу
4. П.А.Федотов. Завтрак аристократа
5. И.Репин. Бурлаки на Волге

6. В.Суриков. Утро стрелецкой казни
7. В.Верещагин. Апофеоз войны
8. В.В.Образцов. Возвращение красноармейца
9. С.А.Чуйков. Дочь Советской Киргизии
10. Д.Н.Флекман. Фрунзе в камере смертников
11. Г.Айтиев, Дж.Кожаметов. Акыны
12. Дж.Кожаметов. В отряд к Фрунзе
13. Дж. Жумабаев. На учебу

Графика

14. Русская гравюра 18 века (одного автора)
15. А.Н.Бенуа. Иллюстрации к «Пиковой даме» А.С.Пушкина
16. Л.А.Ильина. Серия «Материнство».
17. Л.А.Ильина. Иллюстрации к повестям Ч.Айтматова «Прощай Гультары», «Белый пароход»
18. Т.Герцен. Илл. 4х томника «Манас»
19. Б.Жумабаев. Илл. к эпосу «Манас».

Скульптура

20. Фальконе. «Медный всадник»
21. И.П.Мартос. Памятник К.Минину и Д.Пожарскому
21. Т.Садыков. «Памятник Манасу»
22. Т.Садыков. «Борцам революции»

Архитектура

23. Собор св.Софии в Новгороде
 24. Расстрелли. Зимний дворец
 25. А.Воронихин. Казанский собор
- Декоративно-прикладное искусство
26. Дж.Уметов. Панно из войлока «Хозяин гор».
 27. Дж.Уметов. Ширма из чия «Танец радости»
- Одно из произведения кыргызских народных мастериц по вышивке XIXвв.

Примерный список тем для сравнительного анализа

Живопись

1. К.П.Брюллов Портрет Самойловой
2. А.Усубалиев. Портрет Б. Бейшеналиева
3. П.А.Федотов. Сватовство майора
4. А.Г.Венецианов. Жатва
5. В.Д.Поленов. Московский дворик
6. С.Акылбеков. Река Чичкан
7. С.А.Чуйков. Токтогул среди народа
8. И.Е.Репин. Не ждали
9. И.И.Шишкин. Корабельная роща

10. Г.Айтиев. Вечер в Андижане

Графика

11. Л.А. Ильина. Образ молодежи в серии «Молодежь Киргизии»

12. М.А.Врубель. Образ Демона в графике

13. Гравюры Е.Чемесова (18в)

14. Гравюры А.Остроумовой-Лебедева

Скульптура

15. Т.Садыков Юный рыбак

16. С.Коненков. Старичок-полевичек

17. В.И.Мухина. Рабочий и колхозница

18. З.А.Хабибулин. Высотник. (Эхо).

Архитектура

19. Театр оперы и балета Кыргызского академического театра

20. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им.Г.Айтиева

Декоративно - прикладное искусство

21. Комплекта русских ювелирных изделий ХУ111в.

22. Два комплекта ювелирных изделий современных кыргызских художников В. Сырнева или Ш.Дайырбекова.

23. Ж.Уметов. Ширма из чия

24. Канат – чий. Убранство для юрты

25. Русский фарфор XIX в.

26. Современный советский фарфор 20в

Задание 3. Беседа по дисциплине «История культуры, искусств и дизайна». Часть 2, с использованием комплекта видеоматериалов по направлению «Искусство костюма и текстиля»

Это задание предлагается тем студентам, которые желают фотографировать, работать с видеокамерой, выполнить ряд видеоматериалов с применением современных аппаратур, поскольку это является непременной составной частью самостоятельных работ.

Беседа или лекция по искусству не могут быть проведены без видеоматериалов. Для этого должны быть видеофильм, комплект слайдов, фото.

Может показаться, что составление текста лекции, беседы - очень простое дело: достаточно взять любую книгу о художнике и кратко ее пересказать, снабдив иллюстрациями. Это не совсем так. Назначения лекции, беседы – основной фактор, определяющий отбор материала и манеру изложения.

Основной тип предлагаемых в пособии тем - беседа со студентами о творчестве одного художника. Монографическая беседа строится по-разному: можно говорить о жизни и творчестве художника, раскрывая в хронологической последовательности эволюцию его творчества, можно

давать в начале беседы небольшую биографическую справку и общую характеристику творчества мастера, далее вести рассказ о разных его сторонах – по жанрам, тематике, видам искусства, в которых он трудился, например, «Сюрреализм. С.Дали – художник и дизайнер»; можно сгруппировать материал по основным проблемам, например, «Функционализм в дизайне одежды».

Беседа должна быть живой, увлекательной, для этого рекомендуем использовать воспоминания о художнике, мемуары, письма и т.д. В текст беседы обязательно следует включить подробный анализ одного из главных его произведений.

Помимо монографической, студент может избрать тему, посвященную творчеству нескольких мастеров одного художественного направления («Фредерик Ворт и Мадлен Вионе – родоначальники высокой моды» или «Французский импрессионизм» и т.д.). В этом случае следует строить по тому же плану, только решаться она будет на основе анализа произведений разных художников. При этом необходимо отметить как то общее, что объединяет их и является характерным для того времени, так и индивидуальные особенности, которыми отличается творчество каждого из мастеров.

Подобрать иллюстративный материал не менее важно, чем вести рассказ. Нужно выбрать иллюстрации для ключевых, определяющих моментов беседы, показать не только общий вид произведения (живописного, архитектурного, графического и скульптурного), но и подготовительный материал к нему 10-15 слайдов или репродукции хорошего качества.

Исходя из того, что объем, страниц 15-20 напечатанного на компьютере текста рассчитан 2-3 минуты устной речи. Приложения к ней

А) комплект слайдов или репродукции хорошего качества с надписями

Б) видеофильм

Примерный список тем

1. Многообразие видов дизайна
2. Леонардо да Винчи – великий художник и изобретатель.
3. Искусство и дизайн в русском конструктивизме.
4. Василий Кандинский и его влияние на модернистский дизайн.
5. Стиль барокко: эстетика и быт.
6. Стиль Рококо: эстетика и быт.
7. Анри де Тулуз-Лотрек: биография и творчество.
8. Сальвадор Дали и его творчество.
9. Кристиан Диор и стиль «new look».
10. Габриэль Шанель – арт деко в дизайне одежды.

11. Фредерик Ворт и Мадлен Вионе – родоначальники высокой моды.
12. Культурные бренды в стиле Модерн. Подготовить описание рекламных образов в стратегии эстетизации.
13. Культурные бренды в функциональном духе. Подготовить описание рекламных образов в стратегии коммуникации.
14. Арт-деко и сюрреализм
15. К.Малевич: биография и творчество
16. Человек и вещи – значение материальной культуры.
17. Суть промышленной революции 18-19 веков.
18. Первые школы дизайна в России (ВХУТЕМАС) и Германии (Баухауз) как площадки реализации доктрины модернизма в дизайне.
19. Постмодернизм в дизайне одежды. Ж.Готье, Д.Гальяно.

Самостоятельный анализ видеоматериала:

1. Фильм «История моды» (1-5 серии, Франция, 2007)
2. Фильм «Художники русского авангарда» (3 серии, Россия, 2002)

Задание 4. Альбом иллюстраций по одному из разделов курса с наличием аннотации по направлению «Искусство костюма и текстиля» и по профилю «Дизайн графический» (по желанию студентов).

Студенты, которые умеют фотографировать могут выполнить в качестве самостоятельной работы ряд иллюстраций по одному из разделов истории русского (XIXв.), советского периода и отечественного искусства.

Следует тщательно продумать план альбома, принципы распределения материала, последовательность его размещения.

1. Русская живопись первой половины XIX века
2. Русская архитектура второй половины XIX века
3. Художники «Мир искусства»
4. Русская живопись второй половины XIX века
5. Кыргызское искусство 50-х гг.
6. Кыргызское искусство 60-х гг.
7. Кыргызское искусство 70-х гг.
8. Кыргызское современное искусство
9. Кыргызская архитектура 70-80х гг.

В каждом из разделов должны быть помещены качественные иллюстрации наиболее значительных и характерных для этого времени произведений. Можно включить фрагменты живописных и графических произведений, элементы архитектурных декоров. Альбом и каждый его раздел должен иметь аннотации, в котором необходимо определить

хронологические рамки искусства рассматриваемого периода, дать общую характеристику, подчеркнуть своеобразие на примере анализа конкретных произведений и т.д. В альбоме представляется не менее 10-15 фотографий (иллюстраций) с надписями форматом А4.

II.2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ в изучении «Истории искусств» и «История культуры, искусств и дизайна» студентов кафедры ХПИ

Основные этапы выполнения самостоятельной работы

Работа над самостоятельным заданием состоит из следующих этапов:

- 1) выбор темы;
- 2) сбор и изучение художественного и теоретического материала по теме; осмысление фактов, определение круга освещаемых вопросов;
- 3) работа над текстом — его написание и редактирование;
- 4) подбор видеоматериалов;
- 5) оформление самостоятельной работы. Составление библиографии ведется в период сбора теоретического материала, изучения литературных источников.

С методикой работы в каждом из названных этапов и знакомит часть II настоящего пособия.

Независимо от характера задания и темы, выбранной студентом, самостоятельная работа включает следующие материалы:

- 1) текст;
- 2) видеоматериал;
- 3) список использованной литературы;

1. Выбор темы самостоятельной работы

Тема самостоятельной работы выбирается студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем. Круг тем, несмотря на ограничение их хронологическими рамками, очень широк. Предлагаемая примерная тематика рассчитан на то, чтобы студент либо выбрал одну из перечисленных работ, либо по аналогии мог самостоятельно определить и сформулировать интересную для него тему. Такой подход позволяет студентам привлекать разнообразный материал.

Под материалом имеются в виду подлинные произведения искусства, хранящиеся в Национальном музее изобразительных искусств им.Г.Айтиева, памятники архитектуры и монументального искусства города, творчество отдельных художников, народные промыслы, изделия предприятий легкой и художественной промышленности.

Желательно обращение к подлинным материалам дает возможность длительно, вдумчиво изучать подлинные произведения искусства, а не

репродукции, которые, даже воспроизводя первоклассные памятники, не имеют той силы эмоционального воздействия, какой обладают оригиналы. Именно такая работа позволяет студенту проявить наибольшую самостоятельность, а в случае необходимости получить квалифицированную помощь и консультацию специалистов на месте. Осмысление подлинного материала ценно еще и потому, что дает педагогу возможность для его работы со студентами, позволяющий учить их видеть подлинную красоту, живущую рядом с ними, приобщать к искусству и расширять их кругозор. Студент должен свободно ориентироваться в материале, что возможно только при условии глубокого освоения изучаемых тем на занятиях истории искусства. Если студент выбирает для анализа шедевры мирового искусства, то, конечно, может пользоваться репродукциями и материалами, Интернет- сайтами.

2. Сбор материала по теме

После того как выбрана тема самостоятельной работы, студент приступает к сбору материала. Необходимо установить, где находятся оригиналы произведений, составляющих предмет исследования, иметь репродукции их, а также книги и статьи, посвященные искусству рассматриваемого периода. Важное место в любой работе, связанной с изучением истории искусств, занимает освоение трудов классиков.

Рекомендуем обратиться в первую очередь к книгам:

В самом начале работы необходимо ознакомиться со специальной литературой. В число основных источников входят общие труды в истории русского искусства изучаемого периода, такие, как:

1. История русского искусства /Под ред. И. Э Грабаря, В. Н. Лазарева, В.С. Каменова.1963-1969, т.VIII-X 2. Всеобщая история искусств. В 6-ти томах. М., 1964. т. V; М., 1966, т. VI (кн. 2).

3. История русского искусства. Учебник для художественных вузов. В 2-х т. / Под ред. Н. Г. Машковцева. М., 1957- 1960, т. 1—11.

4. История русского искусства. В 2-х т. / Под ред М. М. Раковой. И. В. Рязанцева. М., 1978. т. I.

5. История русского искусства. М., 1961.

6. Русское декоративное искусство. В 3-х т. / Под ред. А. И. Леонова. М., 1965. т III

7. Художник и судьбы народа. Сб. статей. М., «Изобразительное искусство». 1983

8. Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана. Под ред. Дж. Уметалиевой. 1 часть. НАН КР. Бишкек. 2010

9. Модернизм. НИИ теории и изобразительных искусств АХ СССР. М. 1969

Материалы для выполнения самостоятельных заданий имеются в монографиях, посвященных творчеству отдельных художников, проблемных и тематических сборниках, статьях в специальных периодических изданиях журналах «Искусство», «Творчество», «Художник», «Декоративное искусство СССР», «Архитектура СССР» и т. д.

Умение самостоятельно ориентироваться в материале, владение методикой сбора и изучения его - важная часть самостоятельной работы по курсу истории искусства, принимающаяся во внимание при ее оценке. В то же время она представляет значительную сложность для студентов. В связи с этим им могут быть полезны некоторые приводимые ниже методические рекомендации.

3. Работа с литературными источниками

Прежде всего, необходимо выяснить, какая литература имеется по избранной теме. Для этого существуют два пути: одни из них — работа с каталогами в библиотеке, второй - знакомство с библиографией, приводимой в общих трудах по истории русского искусства или его отдельным периодам, а также в монографиях.

Для работы с материалами каталогов необходимо знать, что они бывают двух типов: систематические и алфавитные. В систематическом каталоге библиотечные карточки, содержащие выходные данные книг и статей, расположены по вопросам, которым они посвящены. Следовательно, в систематическом каталоге можно найти первоначальные сведения о том, какая литература имеется в данной библиотеке по интересующему автора вопросу.

В алфавитном каталоге карточки располагаются по алфавитному принципу: в основу положены первые буквы фамилий авторов книг. Следовательно, искать точные данные о книге или статье, нужной для работы, в алфавитном каталоге можно только в том случае, если точно известен автор. Во многих библиотеках есть каталоги с аннотациями, т. е. кратким изложением содержания книг. Это очень помогает в выборе материала для работы. В случае, если в качестве источника информации об имеющейся по теме литературе используются справочные издания и общие труды по истории искусства, следует, прежде всего, обратиться к библиографии, приводимой в конце книги. В некоторых изданиях списки литературы помещаются в конце каждого раздела. Учитывая, что в многотомных трудах по истории искусства материал располагается, как правило, в хронологическом порядке, нужно сразу обращаться к тому историческому периоду, к которому относятся исследуемое студентом произведение или явление искусства.

Ценным источником информации о литературе, имеющейся по той или иной теме, и первоначальных сведений по изучаемому вопросу

могут служить энциклопедические словари, особенно Большая советская энциклопедия (БСЭ — издание второе), энциклопедический словарь «Аполлон». Здесь материал можно искать по фамилии художника, названию течения в искусстве, города, в котором находится памятник, и т.д., Весь материал в энциклопедии расположен по алфавиту. Выходные данные каждой книги или статьи выписываются на отдельную карточку. Также карточки будут необходимы во всей последующей работе, так как, основываясь на них, легче найти то или иное издание в библиотеке. На карточках можно сделать нужные для работы пометки и краткие выписки, а в конце использовать их для составления библиографии по теме.

После того как получены сведения о литературе по избранной теме, можно приступить к работе над ней. Дальнейшее пополнение списка литературы и уточнение его будет происходить за счет ссылок и библиографических списков, имеющих в прочитанных студентом книгах.

Каждый из литературных источников требует умения работать с книгой, особого к себе подхода. В этом студентам могут помочь некоторые, изложенные ниже, рекомендации.

Необходимо помнить, что работа со специальной литературой всегда должна быть целенаправленной. Под целенаправленностью в данном случае понимается выбор в книге или статье того материала, который важен для понимания изучаемой темы. Естественно, что при выполнении самостоятельной работы студент не может перечитать множество книг и статей. Ему необходимо отсеять все не относящееся к теме и выбрать лишь то, что важно для его работы. Чтобы сделать это с наименьшей затратой времени, необходимо хорошо ориентироваться в каждой из книг. Первым этапом работы с книгой должен быть беглый просмотр ее, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, содержит ли она нужный материал. Большую роль для этого момента работы играют оглавление, аннотация, предисловие. К ним и нужно обратиться в первую очередь. Кроме того, очень важен и полезен в работе специальный справочный аппарат (примечания, комментарии, именные и предметные указатели и т. п.), который есть во многих книгах, особенно в капитальных научных исследованиях.

После того как выяснено, в каких разделах книги сосредоточен нужный материал, следует сначала просмотреть их и только потом, убедившись, что они действительно важны для задуманной работы, внимательно прочесть. Такое чтение называется выборочным. Уже этот предварительный просмотр дает возможность сделать вывод о том, насколько большой и важный материал по изучаемому вопросу содержит данная книга и стоит ли ее внимательно проработать.

Чтение должно быть активным. Необходимо выделять наиболее важные моменты, а для этого делать для себя пометки и выписки, содержащие сведения, имеющие прямое отношение к исследуемому вопросу. Выписки из книг могут быть разными. Одни из них преследуют цель собрать определенный фактический материал (даты, названия, сведения о художниках, о создании того или иного произведения и т. п.), другие важны для того, чтобы составить представление о точках зрения разных авторов по одному и тому же вопросу, сравнить их.

Выписывать тот или иной материал из книги или статьи следует после ее прочтения целиком, с тем, чтобы отобрать самое существенное.

По ходу чтения можно делать беглые заметки, записи наиболее важных страниц, к которым желательно вернуться после окончания чтения.

Для уяснения основных положений книги, которая кладется в основу работы над самостоятельной работой, полезно также составить тезисы ее, т.е. сжато изложить самые существенные положения, сохранив последовательность, в которой они даны в книге.

Иногда можно рекомендовать и составление конспекта. Это полезно в тех случаях, когда изучается труд, посвященный именно той теме, по которой выполняется данная работа.

Выписки из книг и статей лучше всего делать на отдельных карточках или листах бумаги одного формата. Это дает возможность подбирать и систематизировать их, исходя из принятого плана и последовательности изложения материала в своей работе.

На каждой карточке следует помечать, откуда сделана выписка, указывая все выходные данные книги. При работе над тем или другим изданием полезно делать для себя заметки и об имеющихся в нем иллюстративных материалах, с тем, чтобы при необходимости быстро их найти. Все те сведения, которые получены из прочитанной специальной литературы, нужно тщательно и всесторонне продумать, сопоставить с собственными наблюдениями и мыслями по поводу изучаемых произведений или явлений искусства. Только после этого можно приступать непосредственно к написанию текста самостоятельной работы. Тогда она может быть интересной по подходу к ней, постановке вопроса и изложению.

4. Работа с другими источниками информации

В процессе выполнения самостоятельного задания может оказаться необходимой работа не только с опубликованными в печати трудами, но и с другими источниками информации, особенно тогда, когда речь идет об изучении мало исследованных памятников. Главные их этих источников: архивы, музейная коллекция, научная документация и сведения, имеющиеся у современников и очевидцев.

Хотя в практике студенческой работы не часто встречается обращение к этим источникам, полезно знать, что они могут дать и как ими пользоваться.

5. Архивные материалы

В музейных и государственных архивах хранятся разнообразные материалы по искусству, которые помогут раскрыть историю создания того или иного памятника, установить имя автора, почерпнуть биографические сведения о нем, найти другие интересные и ценные факты из искусства.

В архивах, все материалы строго систематизированы и описаны. Для того чтобы узнать, есть ли там относящиеся к изучаемому вопросу сведения, нужно прежде всего получить консультацию у сотрудников архива, а затем ознакомиться с описями дел. В результате просмотра описей выявятся отдельные материалы, которые стоит внимательно прочитать. В процессе чтения делаются выписки. Учитывая ценность этих материалов, некоторые из них можно переписать целиком. На карточках с выписками указываются архив, название фонда, номер дела, название документа и листа. Все эти данные указаны на папке хранения.

В архивах, наряду с текстовыми материалами, находятся и эскизы, чертежи, обмеры памятников искусства, что представляет большую ценность для работы. Они могут быть по специальному разрешению скопированы студентом. Если это невозможно, есть другой путь: заказать фото или ксерокопию в самом архиве.

Знакомство с архивными материалами бывает особенно результативным в тех случаях, когда предметом изучения является искусство республики.

6. Музейная коллекция и научная документация

В художественных, историко-художественных музеях столицы сосредоточены основные материалы о произведениях, входящих в собрания музеев. Поэтому работа студента в музее по выбранной им теме не ограничивается только общим знакомством с экспозицией. Необходимо узнать, какие еще материалы, касающиеся интересующих его вопросов, имеют в данном музее. Это могут быть хранящиеся в фондах произведения того художника, чье творчество представлено в экспозиции и выбрано в качестве темы работы, его эскизы, рисунки и т. д.

В фонде могут оказаться также произведения современников или учеников художника, которые важны для сравнения и выводов о своеобразии его искусства. В музеях имеются и различные документальные материалы. Прежде всего, это описи экспонатов, в которых содержатся точные или предлагаемые данные о времени, месте

и истории создания произведения. Кроме того, там наверно находятся и архивные материалы (переписка художника, его мемуары, воспоминания о нем и т. д).

Большую помощь в знакомстве с коллекцией музея могут оказать научные сотрудники, работающие по соответствующему теме разделу. Они могут поделиться своими знаниями, направить поиск студента в нужное русло.

7.Беседы с современниками и очевидцами

Этот источник информации имеет важное значение преимущественно тогда, когда работа посвящена изучению отечественного искусства. В таких случаях большую роль играют наблюдения и воспоминания современников. При сборе материала для работы следует придерживаться определенного порядка. Сначала намечается круг людей, знания, и жизненный опыт которых может быть полезен. Вырабатываются основные вопросы. Во время бесед ведутся записи ответов, сообщений, рассказов. В тексте работы они могут быть использованы по-разному: одни приводятся почти целиком, другие для ссылок, как подтверждение и обоснование сообщаемых в работе фактов.

Делая заявки и заметки по ходу бесед, нужно фиксировать не только фамилию, имя и отчество рассказчика, но и те сведения о нем, которые объясняют его причастность к данному вопросу. Кроме того, должны быть помечены дата и место (географический пункт) получения этих сведений.

Если у кого-нибудь из собеседников окажется оригинальный художественный материал по теме, его необходимо зафиксировать тем или иным способом (копии, зарисовки, фотографии или хотя бы подробно описать). На репродукциях и описаниях делаются краткие записи о владельце оригинала в те сведения, которые он сообщил о данном предмете.

8.Составление библиографии

Библиографические списки составляются студентом постепенно, в процессе выявления и изучения специальной литературы по теме. Если при работе над темой использовались архивные материалы, они также перечисляются, но в отдельном списке

Все литературные источники располагаются в определенном порядке. Сначала указываются труды классиков, затем специальные труды по темам. Списки могут составляться по алфавитному или по предметному принципу, т.е. по разделам работы, вопросам, которые в ней затрагиваются. Выходные данные каждой книги или статьи даются также в определенном порядке.

В некоторых случаях можно, а иногда даже необходимо к упоминающимся в библиографии трудам давать краткие аннотации, подчеркивая в них наиболее важные моменты.

9. Работа над текстом

Работу над текстом самостоятельной работы следует вести в определенной последовательности. Прежде всего, составляется план работы, в котором должен быть отражен круг вопросов, выявленных в процесс изучения материала.

Для того чтобы составить план, необходимо выделять из всего собранного материала самое важное, систематизировать его и распределить по разделам. Построение плана, следовательно, и всего текста, должно быть логичным, каждое положение естественно вытекать из предшествующего.

Как правило, план включает в себя введение, основную часть (которая может состоять из нескольких разделов) и заключение. Последовательность пунктов плана может варьироваться в каждом конкретном случае в зависимости от важности тех или иных вопросов их взаимосвязи.

Введение посвящается обоснованию темы и изложению кратких исторических или биографических сведений. При этом сообщаются только те на них, которые помогают понять причины, вызвавшие к жизни изучаемые памятники, раскрыть особенности их трактовки. В основной части рассматриваются сами произведения: их идея, тема, сюжет и художественно выразительные средства.

В заключении подводятся итоги анализа, подчеркивается значение изучаемых произведений, их место в творчестве художника в искусстве его времени. Содержание самостоятельной работы должно быть изложено логично, грамотно и ясно.

Текст не обязательно членить на отдельные части подзаголовками (поскольку он достаточно краток). Однако нужно обязательно выделить каждую часть хотя бы пропуском строки, красочной буквицей и т.п.

Иногда в тексте самостоятельной работы приводится цитата или делается ссылка на высказывание специалиста, опубликованное в книге или статье. Цитата обязательно берется в кавычки. Если чужая мысль передается своими словами или в измененном виде, кавычки не нужны. Но в обоих случаях даются ссылки на издание, откуда эти сведения заимствованы. Ссылки (сноски) помещаются внизу страницы после отбивки (черты), отделяющей основной текст. Могут даваться они и в конце работы. В них указываются фамилия и инициалы автора, название статьи или книги, место издания, издательство, год, страница. Если источником послужила статья из периодического издания (журнала, газеты), то в сноске указывается название, год, номер журнала или число

и месяц газеты, страница. Так же делаются ссылки на архивные материалы. Кроме того, в тексте указываются номера иллюстраций, даваемые в приложении к самостоятельной работе. Они проставляются в тех местах, где по смыслу необходимо обращение к ним.

После написания текста он должен быть внимательно прочитан и отредактирован автором.

Объем текста контрольной работы определяется по-разному в каждом конкретном случае и зависит от вида выполняемого задания и характера изученного материала.

10. Обеспечение видеоматериалами самостоятельной работы

Самостоятельная работа по истории искусства снабжается видеоматериалом, которые должны быть органично спаяны с текстом и подтверждать правильность высказанных в работе положений и наблюдений. Поэтому видеоматериалы, не имеющие прямого отношения к тексту, в работе помещать не следует. Для большей наглядности рекомендуется давать видеоматериалы не только всего произведения, но и его наиболее важных фрагментов, на которых автор считает нужным заострить внимание.

Допускаются различные виды видеоматериалов текста самостоятельной работы. Это могут быть качественные репродукции и открытки, фотографии, слайды и видеофильмы. Могут быть представлены и подлинные произведения (изделия прикладного искусства).

Если студент применяет иллюстрации, то каждая иллюстрация должна быть наклеена на паспарту и подписаны на обороте или на рамке слайда.

В надписи указываются: автор, название, год создания, материал, техника исполнения, размеры, местонахождение.

Например:

О. А. Кипренский. Портрет мальчика Челищева. 1810. Д, м. 48x38. ГТГ.

С. Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1960. Х, м., 283x382. КНМПИ им. Г. Айтиева.

Студент может самостоятельно выбрать тему по любому из предусмотренных программой видов искусства - архитектуре, скульптуре, графике, живописи, декоративно-прикладному и монументальному искусству. Независимо от темы и характера задания оно может быть выполнено только при условии освоения обязательного материала по истории русского искусства XIX - начала XX века.

II.3. Основные выводы

Воспитание профессионального восприятия искусства имеет огромное значение в системе художественного образования. Такие виды занятий необходимы как будущему художнику-дизайнеру. Эти знания также помогут студенту в процессе работы над творческими композициями.

Подготовка высококвалифицированных специалистов сегодня связаны с особыми условиями современной жизни, преобразованиями в области экономики, политики, культуры государства, а также социальным заказом общества. Формирование профессиональной культуры будущих художников-дизайнеров осуществляется на этапе подготовки в высшем учебном заведении, и от качества образовательного процесса зависит успешность студентов в будущей профессиональной деятельности.

Предлагаемый материал по «Истории искусств» и «Истории культуры, искусств и дизайна» является первой попыткой создания учебного пособия для студентов нехудожественных вузов. Значения учебного курса преподавания изобразительного искусства в системе образования чрезвычайно велико. Вместе с теоретическими знаниями этот предмет дает студентам возможность использовать на практике опыт и навыки, которые он приобретает при изучении художественных дисциплин. *Основными визуальными средствами*, при помощи которых реализуется учебная программа, являются, прежде всего, - музейные и выставочные экспонаты, а также мультимедийные средства, репродукции с произведений известных мастеров, слайды, произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Литература

1. Бакушинский А.В. Исследования и статьи. – М.: Советский художник. 1981.
2. Буров А.И. О специфике содержания и формы. Вопросы философии.- 1953. №5
3. Венгер А.Л. Психологические рисунчатые тесты. М.: Владос. 2003.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства, М.: 1985
5. Волков Н. Процесс изобразительного творчества и проблема обратных связей. Психология художественного творчества: Хрестоматия.- Минск: Харвест, 1999
6. Воробьёва В.И. Сочинение по картине в начальных классах. - Тула.: ООО «Родничок»; М.: ООО Астрель; ООО АСТ. 2001.
7. Гегель Лекции по эстетике, К.3., Т.14, Академия наук СССР. Институт философии.- М.: Соц.- экономич.изд., 1958.
8. Дмитриева Н.А. Изображение и слова. М.: 1962
9. Зимняя И. А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2002.
10. Коменский Я.А Мир чувственных вещей в картинах. Сборник статей об искусстве. - М.: Просвещение,1976
11. Кузин В.С. Психология. - М.: АГРА. 1997.
12. Лободина С. Как развить способности ребёнка.- СПб. Питер Паблишинг. 1997.
13. Лысикова О.В. Музеи мира.- М.: Флинта: Наука. 2002.
14. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология. –М.: ВЛАДОС.2003. – Ч.1
15. От художника к зрителю. Как построено и как функционирует произведение искусства.- М.: Просвещение,1978
16. Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М: Дом «Карапуз», 2000.
17. Педагогика и психология высшей школы. Ред. М.В. Буланова - Раппопорт С.Х.
18. Петров Г.Ф. Идём по Русскому музею. – Л.: Лениздат,1982..
19. Полунина В.Н. Искусство и дети. М.: Просвещение, 1982..
20. Старикова З.С. Литература и живопись. М.: Просвещение. 1985.
21. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. – М.: Высш. шк., 2004.
22. Тельчаров А.Д. Основы музейного дела.- М.: Омега - Л,2005.
23. Трайнев И.В. Конструктивная педагогика. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
24. Шапинская Е.Н. С.А. Иванов, Н.И. Киященко. Образование и искусство в формировании целостной личности. – М.: Школа – Вуз - Академия, 2002
25. Ходякова Л.А. Живопись на уроках русского языка. М.: Флинта: Наука. 2000.
26. Художественный музей в образовательном процессе. (сборник статей) - СПб: Специальная литература. 1998.
27. Юренева Т.Ю. Музееведение. – М.: Академический проект, 2004.

Краткий словарь терминов изобразительного искусства

Абстрактное искусство - отказ от реальных портретов, предметов и явлений в живописи, скульптуре, графике. Средства - линия, объем, цветовое пятно, фактура.

Авангардизм - (франц. *avant-gardisme*, от авангард), обобщенное название художественных течений XX в., представители которых стремились порвать с традицией реалистического художественного образа, искали новые средства выражения.

Акрополь (греч. *akropolis*, от *akros* - верхний и *polis* - город) - возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, крепость, убежище на случай войны. На Акрополе обычно находились храмы божеств-покровителей данного города.

Академизм - следование внешним признакам классического искусства. Сюжеты: античная мифология, Библия, древняя история. Разновидность - неоклассицизм.

Анималистический жанр - (от лат. *animal* - животное), вид изобразительного искусства, в котором ведущим мотивом является изображение животных.

Ансамбль - (франц. *Ensemble* - совокупность, стройное целое) - группа построек, объединенная художественно, функционально или исторически, которая также может включать элементы природного ландшафта.

Античность (от лат. *antiquus* - древний) - история и культура Древней Греции и Древнего Рима.

Ар Нуво - (франц. *art nouveau* - новое искусство), распространённое в некоторых европейских странах и в США название стиля модерн.

Арт-Деко - получил распространение в 1918-1939 гг. во Франции, отчасти в других европейских странах и США. В целом стиль «Art Deco» можно рассматривать как последнюю стадию развития искусства периода Модерна или как переходный стиль от Модерна к послевоенному функционализму, дизайну «интернационального стиля».

Антропоморфизм - (от греч. *anthropos* человек и *morphe* вид, образ) стремление наделять человеческими свойствами растения, животных, силы природы, богов.

Архитектоника - (от греч. *architektonike* - строительное искусство) тектоника, художественное выражение структурных закономерностей, присущих конструкции здания, композиции круглой скульптуры, объемных произведений декоративного искусства. Архитектоника выявляется во взаимосвязи и взаиморасположении несущих и несомых частей, распределении масс, в ритмическом строе форм, в пропорциях, отчасти - в цветовом строе произведения. В более широком смысле

архитектоника - композиционное строение любого произведения искусства, обуславливающее соотношение его главных и второстепенных элементов.

Архитектура - (латинское *architectura*, от греческого *architekton* - строитель), русское наименование – зодчество, проектирование и строительство объектов, необходимых для жизни и деятельности человека. Произведениями архитектуры являются как здания, ансамбли, так и сооружения, организующие открытые пространства (монументы, террасы, набережные и т.п.). Строительное искусство подразделяется на градостроительство и садово-парковое искусство. В архитектуре взаимосвязаны польза, прочность и красота. Выразительные средства архитектуры - композиция, ритм, архитектоника, масштаб, пластика, синтез искусств и др.

Базилика - (от греч. *basilike* - царский дом) - тип торгового и судебного здания в архитектуре Древнего Рима, позже - один из основных типов христианского храма в зодчестве Византии, Сирии, в архитектуре романского стиля и готики, Возрождения и барокко. Базилика в своей развитой форме - прямоугольное здание, внутри разделенное рядами столбов или колонн на продольные части (нефы). Более высокий средний неф освещается через окна, расположенные над кровлями боковых нефов. Перед входом в базилику обычно располагается поперечный притвор (нартекс), а в противоположном конце среднего нефа – полукруглый выступ перекрытой полукуполом апсиды. Базилика с разными по высоте нефами или с более высоким, но лишенным окон средним нефом называется псевдобазиликой.

Баптистерий - (от греч. *baptisterion* – купель) крещальня, помещение для совершения таинства Крещения. В архитектуре Западной Европы Баптистерий - часто отдельное сооружение, круглое или многогранное в плане, перекрытое куполом, внутри украшенное скульптурой и мозаикой.

Барбизонская школа - группа французских живописцев-пейзажистов (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. В. Диаз, Ш. Ф. Добиньи, К. Труайон), работавших в 1830–1860-е гг. в деревне Барбизон близ леса Фонтенбло. Стремилась утвердить эстетическую ценность национального ландшафта и обыденных пейзажных мотивов, передать многообразные состояния природы, вибрацию света и воздуха. Работая над этюдом, а иногда и над картиной с натуры, мастера Барбизонской школы разрабатывали методику тональной живописи, богатой световыми и цветовыми нюансами, уделяли внимание точной фиксации непосредственных впечатлений. К Барбизонской школе были близки К. Коро и Ж. Ф. Милле, ее традиции повлияли на развитие пейзажной живописи как во Франции, так и в других странах Европы (творчество Я. Б. Йонгкинда в Нидерландах, М. Мункачи в Венгрии и др.).

Барокко - (итал. barocco, буквально - причудливый, странный) один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца XVI – середины XVIII вв. Стиль барокко воплотил новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости. Его эстетика строилась на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристрастие к эффектной зрелищности, совмещению иллюзорного и реального, сильным контрастам масштабов и ритмов, материалов и фактур, света и тени. Всеобъемлющий характер приобрел в эпоху барокко синтез искусств: городские ансамбли, дворцы и церкви благодаря причудливой пластике фасадов, беспокойной игре светотени, сложным криволинейным планам и абрисам приобрели живописность и динамичность, как бы вливались в окружающее пространство; интерьеры зданий украшались многоцветной скульптурой, лепкой, резьбой, зеркала и росписи иллюзорно расширяли пространство.

Батальный жанр - (от франц. bataille - битва) жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных и морских сражений, военных походов прошлого и современности.

Баухауз (Bauhaus) - высшая школа строительства и художественного конструирования, основана в 1919 в Веймаре (Германия), в 1925 переведена в Дессау, в 1933 упразднена фашистами. Руководители (В. Гропиус, Х. Мейер, Л. Мис ван дер Роэ) разрабатывали эстетику функционализма, принципы современного формообразования в архитектуре и дизайне, формирования материально-бытовой среды средствами пластического искусств.

Бытовой жанр - один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный изображению частной и общественной жизни человека.

Венецианская школа - одна из основных живописных школ Италии с центром в городе Венеция (отчасти также в небольших городах Террафермы – области материка, прилегающих к Венеции). Для Венецианской школы характерны преобладание живописного начала, особое внимание к проблемам колорита, стремление к воплощению чувственной полноты и красочности бытия. Наибольшего расцвета Венецианская школа достигла в эпоху Раннего и Высокого Возрождения, в творчестве Антонелло да Мессина, открывшего для современников выразительные возможности масляной живописи, создателей идеально-гармонических образов Джованни Беллини и Джорджоне, величайшего колориста Тициана, воплотившего в своих полотнах присущие

венецианской живописи жизнерадостность и красочное полнокровие. В работах мастеров Венецианской школы 2-й половины XVI в. виртуозность в передаче многоцветия мира, любовь к праздничным зрелищам и многоликой толпе соседствуют с явным и скрытым драматизмом, тревожным ощущением динамики и беспредельности мироздания (живопись П. Веронезе и Я. Тинторетто). В XVII в. традиционный для Венецианской школы интерес к проблемам колорита в работах Д. Фетти, Б. Строцци и др. сосуществует с приемами живописи барокко, а также реалистическими тенденциями в духе караваджизма. Для венецианской живописи XVIII в. характерен расцвет монументально-декоративной живописи (Дж. Б. Тьеполо), бытового жанра (Дж. Б. Пьяцетта, П. Лонги), документально - точного архитектурного пейзажа - ведуты (Дж. А. Каналетто, Б. Белотто) и лирического, тонко передающего поэтическую атмосферу повседневной жизни Венеции городского пейзажа (Ф. Гварди).

Веркбунд (нем. Werkbund - производственный союз), объединение архитекторов, мастеров декоративного искусства и промышленников. Немецкий Веркбунд основан в 1907 в Мюнхене, в 1933 упразднен фашистами, в 1947 воссоздан в Дюссельдорфе. Веркбунды способствовали становлению дизайна, реорганизации архитектуры и художественных ремесел на современной промышленной основе.

Витраж - вставленная в оконный или дверной проем, либо в самостоятельную раму декоративная композиция, выполненная из кусков (в большинстве случаев разноцветного) стекла. В современной архитектуре - обширное остекление фасада крупноразмерными стеклами, закрепленными в металлических рамах.

Возрождение, Ренессанс - франц. Renaissance, итал. Rinascimento, эпоха в культурном развитии ряда стран Европы (в Италии – XIV–XVI вв., в других регионах - конец XV–XVI вв.), переходная от средневековья к новому времени и отмеченная ростом светских тенденций, гуманистическим в своей основе мировоззрением, обращением к античному культурному наследию, своего рода «возрождению» его. В архитектуре и изобразительном искусстве эпохи Возрождения, пронизанных пафосом утверждения красоты и гармонии мира, верой в творческие возможности человека, открытие чувственного богатства и многообразия окружающей действительности сочеталось с ее аналитическим изучением, разработкой законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, проблем анатомии и т.д. С классической полнотой Возрождение реализовалось в Италии, в ренессансной культуре которой различают периоды предвозрожденческих явлений рубежа XIII и XIV вв. (Проторенессанс), раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (конец XV - первая четверть XVI вв.), позднее Возрождение (XVI в.).

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), московское учебное заведение, основано в 1920. Имел художественные и производственные факультеты; готовил в основном художников-станковистов и архитекторов, создал основы подготовки художников-конструкторов. В 1926 Вхутемас преобразован во Вхутеин.

Галерея - франц. *galerie*, от итал. *galleria* - 1. Длинное крытое светлое помещение, в котором одну из продольных стен заменяют колонны, столбы или балюстрада, примыкающее к стене здания. 2. Удлиненный зал со сплошным рядом больших окон на одной из продольных стен -верхний ярус зрительного зала (т.н. галерка). 3. Название художественных музеев, преимущественно картинных галерей. 4. Крытый проход, расположенный по наружному периметру здания, опирающийся на несущие стены, колонны, аркады.

Гобелен (франц. *gobelin*) - вытканый вручную ковер-картина. В строгом смысле - изделие действующей поныне парижской мануфактуры, основанной как королевская в 1662 в предместье Сен-Марсель, в здании, которое до того занимали красильщики Гобелены (отсюда название). Гобелены ткались на специальных ручных станках из цветных шерстяных и шелковых нитей иногда также золотых и серебряных методом выборочного ткачества, т.е. отдельными участками, которые затем сшивались тонкой шелковой нитью. Рисунки (картоны) для гобеленов с историческими, мифологическими, религиозными и др. сюжетами создавали крупные французские живописцы: в XVII в.- директор мануфактуры Ш. Лебрэн, в XVIIIв. - Ф. Буше, Ж. Б. Удри. Художественные качества гобеленов столь высоки, что их название было перенесено сначала на сделанные им в подражание шпалеры, а в XIX в. - вообще на любые шпалеры и даже на обивочное плотное полотно машинного производства. В XIX в. художественный уровень гобеленов резко снизился; искусство гобелена было возрождено на новой эстетической основе только в 1930-1940-е гг.

Готический стиль (готика) - (от итал. *gotico*, буквально - готский, т.е., относящийся к германскому племени готов), художественный стиль, ставший заключительным этапом в развитии средневекового искусства стран Западной, Центральной и частично Восточной Европы и существовавший между серединой XII и XV-XVI вв. Готическое искусство, сменившее романский стиль, оставалось преимущественно культовым по назначению и религиозным в своих основах, и было соотнесено с вечностью, с Божественным мирозданием. Смелая и сложная каркасная конструкция готических соборов, весь художественный строй, сочетавший торжественное величие со страстной динамикой, изобилие пластических мотивов со строгой системой их соподчинения, выражали как идеи небесной и земной иерархии, так и величие творческих сил

человеческого коллектива. Собор был и главным средоточием готического изобразительного искусства - скульптуры и живописи (преимущественно в виде витражей).

Дадаизм (dadaism) (франц. dada - деревянная лошадка), в переносном смысле - бессвязный детский лепет, авангардистское литературно-художественное течение в европейском и американском искусстве, возникшее как протест против традиционных моральных и культурных ценностей. Дадаисты не разрабатывали свой особый художественный стиль.

Дизайн (от англ. design - замысел, проект, чертёж, рисунок), термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле дизайн - художественное конструирование.

Дизайн-концепция (от лат. Conceptio) – единый определяющий замысел, ведущая мысль какого-либо произведения, основная образная, композиционная, функционально-технологическая, конструктивная идея, зачастую выходящая за рамки проектирования конкретного объекта, выражая художественно-проектное суждение дизайнера о явлениях более широкого масштаба.

Диптих - (от греч. diptychos - двойной, сложенный вдвое) двустворчатый складень с живописными или рельефными изображениями на каждой створке; также две картины, связанные единством замысла и средств художественной выразительности

Золотое сечение - принцип Золотого сечения издревле используется при нахождении максимально уравновешенных пропорций между архитектурными частями зданий или частями архитектурных сооружений. Заключается в следующем: деление целого на две неравные части пропорционально в том случае, когда меньшая часть - «минор» (примерно 38%), относится к большей части - «майор» (примерно 62%), так, как большая («майор») к целому и наоборот.

Иконография - определенная система изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен. С помощью иконографии можно идентифицировать персонаж или сцену, а также соотнести принципы изображения с определенной религиозной концепцией. Под иконографией часто понимают совокупность изображений какого-либо лица, совокупность сюжетов, характерных для какой-либо эпохи, направления в искусстве и т.д.

Икона - произведение храмового изобразительного искусства, в основе которого лежит духовная образно-смысловая система.

Импрессионизм - (франц. impressionnisme, от impression - впечатление) направление в искусстве последней трети XIX – начала XX

вв., мастера которого, фиксируя свои мимолетные впечатления, стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости.

Инсталляция - в переводе с английского языка *инсталляция* означает «установка», «размещение», «сборка», «монтаж», это кстати, в точности соответствует тому, что является собой этот жанр в действительности. Как правило, инсталляцию образует композиция из разных предметов, скомпонованных и сопоставленных таким образом, чтобы в результате их целостного восприятия (в сопоставлении и сравнении элементов) зрителю открывалось содержание, которое не всегда можно выразить простым изобразительным языком. Такие произведения могут быть представлены в замкнутом пространстве или размещаться на нескольких квадратных метрах небольшого выставочного помещения.

Ионический ордер - имеет стройную, увенчанную капителью с двумя завитками (волютами) колонну.

Искусство - это сфера творческой деятельности людей, направленная на постижение и освоение мира в художественно-образной форме. Оно удовлетворяет универсальную потребность человека воссоздавать окружающую действительность. Искусство является важнейшей составной частью культуры.

Исторический жанр - один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный воссозданию событий прошлого и современности, имеющих историческое значение. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами – бытовым жанром (так называемый историко-бытовой жанр), портретом (портретно-исторические композиции), пейзажем («исторический пейзаж»), батальным жанром.

Караваджизм - направление в европейской живописи XVII в., представленное последователями Караваджо, итальянского художника конца XVI - начала XVII вв. Для караваджизма характерны демократизм образной системы, повышенное чувство реальной предметности, материальности изображения, активная роль светотеневых контрастов в живописно-пластическом решении картины, монументализация жанрово-бытовых мотивов.

Классика - (от лат. *classicus* - образцовый) период расцвета древнегреческого искусства, охватывающий V в. до н.э. и первые три четверти IV в. до н.э. В эпоху классики сложилась система регулярной планировки города-полиса (архитектор Гипподам из Милета), высшей гармоничности и тектонической уравновешенности достигла ордерная архитектура (постройки Иктина и Калликрата), идеалы возвышенной красоты воплотились в пластике (скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, на исходе эпохи - Лисипп).

Классицизм - художественный стиль в европейском искусстве XVII - начала XIX вв., одной из важнейших черт которого было обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Классицизм, развивавшийся в острополюемическом взаимодействии с барокко, в целостную стилевую систему сложился во французской художественной культуре XVII в.

В основе классицизма лежали принципы рационалистической философии и обусловили взгляд теоретиков и практиков классицизма на художественное произведение как на плод разума и логики, торжествующих над хаосом и текучестью чувственно воспринимаемой жизни.

Колорит - (итал. colorito, от лат. color - цвет) краска, применяемая в искусстве (в живописи, в использующих цвет видах графики, в некоторых типах произведений декоративного искусства). Система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся одним из важнейших средств эстетической эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа.

Концептуальное искусство - разновидность модернизма (1960-е годы), свободная от материального, предметного воплощения: графики, диаграммы, схемы с эстетическим содержанием.

Конструктивизм - направление в советском искусстве 1920-х гг. Сторонники конструктивизма стремились «конструировать» окружающую среду, осмыслить формообразующие возможности новой техники и таких материалов, как металл, дерево, стекло. Мещанскому эклектизму конструктивисты противопоставляли простоту и подчёркнутый утилитаризм новых предметных форм.

Крестово-купольная конструкция - система перекрытия церкви, при которой в центре находится купол, опирающийся на четыре столба, а к подкупольному пространству примыкают четыре крестообразно расположенных цилиндрических свода.

Кубизм - модернистское течение в живописи 1-й четверти 20 века. Его возникновение относят к 1907 г. и связывают с творчеством Пикассо и Брака, в частности с картиной Пикассо "Авиньонские девицы", на которой изображены деформированные, огрубленные фигуры, а перспектива и светотень отсутствуют.

Культура - в данном учебнике под культурой понимается творческая деятельность людей, направленная на преобразование окружающей среды и самого человека. В соответствии с этим положением ученые обычно выделяют три ее важнейшие области - материальную, духовную и художественную.

Курос - (греч. kuros) статуя юноши атлета, обычно обнаженного, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики.

Локальный цвет в живописи - основной и неизменяющийся цвет изображаемых объектов, условный, лишенный оттенков, которые возникают в природе под воздействием освещения, воздушной среды, рефлексов от окружающих предметов. Понятие «локальный цвет» впервые было введено Леонардо да Винчи в его "Книге о живописи". Применение локального цвета характерно для средневекового искусства, в котором многие цвета имели символическое значение, живописи Раннего Возрождения и классицизма; локальные цветовые плоскости используются также многими направлениями искусства XX в.

Маньеризм - (итал. *manierismo*, от *maniera* - прием, манера) течение в европейском искусстве XVI в., зародившееся в лоне искусства итальянского Возрождения и отразившее кризис ренессансных гуманистических идеалов. Мастера маньеризма культивировали представления о неустойчивости мира, шаткости человеческой судьбы, находящейся во власти иррациональных сил, стремились не столько следовать природе, сколько выражать "внутреннюю идею" образа, рожденного в душе художника.

Марина - (франц. *marine*, итал. *marina*, от лат. *marinus* - морской) картина с изображением морских видов и кораблей. Как самостоятельный вид пейзажа, марина обособилась в европейском искусстве XVII в. и пережила свой первый расцвет в творчестве голландских живописцев Я. Порселлиса, Х. Сегерса, В. ван де Велде и др. Среди крупнейших художников XVIII-XIX вв., обращавшихся к жанру марины - К.Ж. Верне во Франции, У. Тёрнер в Великобритании, Кацусика Хокусай в Японии. Художники, работающие в жанре марины, называются маринистами.

Мастаба - (на арабском означает «скамья, лавка») гробницы сановников и вельмож, расположенные вокруг пирамиды. Прямоугольные в плане, они имеют наклонные стены, сплошной карниз на крыше и единственную «ложную» дверь. Как дворец умершего фараона был схож с дворцом фараона живого, так и мастаба была похожа на жилой дом усопшего.

Миниатюра - (франц. *miniature*, итал. *miniatura*, от лат. *minium* - киноварь, сурик, которыми в древности расцвечивались рукописные книги) произведение изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и особой тонкостью художественных приемов. Первоначально миниатюрами назывались сделанные от руки рисунки, многоцветные иллюстрации гуашью, акварелью, клеевыми и др. красками в рукописных книгах, а также инициалы, заставки рукописей и т.п. Искусство книжной миниатюры, известное уже в Древнем Египте, достигло высокого совершенства в средневековой европейской культуре, в Византии, Грузии, Армении, в Средней Азии, Иране, Азербайджане, Индии.

Минимализм - (от англ. *minimal art*) - художественное течение, исходящее из минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника. Отвергая классические приемы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм и нейтральных цветов, малых объемов, применяют серийные, конвейерные методы индустриального производства.

Модерн - (франц. *moderne* - новейший, современный) стиль в европейском и американском искусстве конца XIX в. - 1910-х гг. В стремлении преодолеть эклектизм художественной культуры XIX в. мастера модерна использовали новые технические и конструктивные средства, свободную планировку для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных по облику зданий, все элементы которых подчинялись единому образно-символическому замыслу; фасады построек модерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, порой приближающихся к скульптурным или напоминающих природные органические явления. Одним из основных выразительных и стилеобразующих средств в искусстве модерна стал орнамент характерных криволинейных очертаний, пронизанный экспрессивным ритмом и подчиняющий себе композиционную структуру произведения. Для живописи модерна характерны сочетание «ковровых» орнаментальных фонов и натуралистической осязаемости фигур и деталей, силуэтность, использование больших цветowych плоскостей или тонко нюансированной монохромии. Динамикой и текучестью форм отличается скульптура модерна, виртуозной игрой хрупких линий и силуэтов - графика.

Модернизм (*modernism*) - общее название направлений искусства и литературы конца 19-20 века. В широком смысле охватывает кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство, функционализм и т. п.

Нарышкинское барокко - стиль в русской архитектуре конца XVII - начала XVIII вв. Примером этого стиля служат нарядные многоярусные церкви в Москве, светские строения с резным белокаменным декором и богатыми росписями внутри.

Натурализм - преувеличенная достоверность. 1. Направление в литературе и изобразительном искусстве Европы и США конца 19 в.: точное и бесстрастное воспроизведение реальности, акцент на критической задаче художника. 2. Художественный метод в живописи 20 в., в основе которого внешне жизнеподобное воспроизведение реальности со всеми подробностями, возможно, с их идеализацией.

Натюрморт - (франц. nature morte, итал. natura morta, буквально - мертвая природа) жанр изобразительного искусства (главным образом станковой живописи и графики), посвященный изображению вещей, окружающих человека, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую группу.

Неоимпрессионизм - (франц. neo-impresionnisme) течение в живописи, возникшее во Франции около 1885 г., когда его главные мастера Ж. Сёра и П. Синьяк разработали новую живописную технику дивизионизма. Французские неоимпрессионисты и их последователи (Т. ван Рейселберге в Бельгии, Дж. Сегантини в Италии и др.), развивая тенденции позднего импрессионизма, стремились приложить к искусству современные открытия в области оптики, придав методичный характер приемам разложения тонов на чистые цвета; одновременно они преодолевали случайность, фрагментарность импрессионистической композиции, прибегали в своих пейзажах и многофигурных картинах-панно к плоскостно-декоративным решениям.

Неоклассицизм, неоклассика - общее наименование художественных течений 2-й половины XIX-XX вв., основывавшихся на следовании традициям искусства античности, Возрождения, классицизма. Возникновение неоклассицизма обусловлено стремлением противопоставить вечные эстетические ценности тревожной и противоречивой реальности, создавать идеально-величавые формы и образы как антитезу стилистическому произволу и декоративной избыточности искусства XIX в. В изобразительном искусстве некоторые предвосхищающие неоклассицизм моменты ощутимы уже в творчестве прерафаэлитов в Великобритании, но впервые как относительно целостное явление он проявился в теоретических суждениях и практике мастеров немецкого неоиdealизма.

Неф - (от франц. nef, от лат. navis - корабль) - вытянутая часть интерьера романских и готических соборов и церквей, проходящая от главного входа до хоров и ограниченная с одной или двух продольных сторон колоннами или столбами. Помимо продольных нефов бывают поперечные – трансепты.

Ню - (франц. nu - нагой, раздетый) жанр изобразительного искусства, посвященный изображению нагого, преимущественно женского тела. В классических произведениях искусства ню служат для раскрытия идеальных представлений о женской красоте, овеяны философско-поэтическими ассоциациями.

Нюанс - (франц. nuance) оттенок, тонкое различие; в изобразительном искусстве - едва заметный переход одного цветового тона в другой (в живописи) или одной светотеневой градации в другую (в скульптуре, графике). Совокупность оттенков (нюансировка) применяется для более тонкой моделировки изображения.

Ордер - (от лат. ordo - порядок) архитектурный - определенное сочетание несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, структура и художественная обработка этих частей. К несущим частям относится колонна с капителью, базой и иногда с пьедесталом, к несомым - архитрав, фриз и карниз, в совокупности составляющие антаблемент. Классическая система ордеров, получивших название от племен и исторических областей, сложилась в зодчестве Древней Греции. Гибкие и архитектурно ясные ордерные системы, способствующие выявлению логики сооружения, выработке соответствующих человеку архитектурных масштабов, организации пространства, широко применялись (иногда в чисто декоративных целях) в зодчестве Древнего Рима, Возрождения, барокко, классицизма, неоклассицизма и т. д.

Орнамент - декоративный элемент в строительном, изобразительном и прикладном искусстве, состоящий из повторяющихся стилизованных природных или архитектурных форм. Основное предназначение: заполнение поверхностей, обрамление, разделение частей, украшение внутренних стен, потолков и фасадов зданий.

Палаццо - (итал. palazzo, от лат. palatium - дворец) тип городского дворца-особняка в архитектуре итальянского Возрождения и барокко. Классическое палаццо сложилось преимущественно во Флоренции.

Парсуна - искаженное слово «персона», условное название русской, белорусской и украинской портретной живописи XVII века, сочетающей приемы иконописной техники со стремлением к реалистическому изображению человека.

Пейзаж - (франц. paysage, от pays - страна, местность) жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются природа, реально существующая или вымышленная местность, города и архитектурные постройки (городской архитектурный пейзаж - ведута), морские виды (марина) и т.п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных произведениях других жанров.

Перспектива - система изображения объемных тел на плоскости, передающая их расположение в пространстве, в том числе удаленность от зрителя.

Плакат - вид графики, произведение искусства, выполненное в агитационных, рекламных или учебных целях. Обычно - полиграфическое воспроизведение созданного художником оригинала (живописного, графического, компьютерного). Должен восприниматься на большом расстоянии. Часто используются метафоры, общепонятные символы, обобщение формы предметов и объектов.

Периптер - прямоугольное в плане строение, обнесенное со всех сторон колоннадой.

Перспектива - (франц. perspective, от лат. perspicio - ясно вижу) система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве, в том числе удаленность от наблюдателя. В зависимости от принятой в ту или иную эпоху системы пространственного видения перспектива принимала различные исторические формы: так называемая рыба кость в античном изобразительном искусстве, так называемая обратная перспектива в средневековом искусстве Европы и Византии, так называемая параллельная перспектива в живописи Китая и Японии.

Пластичность, пластика - (от греч. plastikos - годный для лепки, податливый и plastike - ваяние, скульптура) качество, присущее скульптуре; художественная выразительность объемной формы, гармоничное соотношение выразительности моделировки с весомостью, внутренней наполненностью, динамичностью формы. В широком значении - скульптурность, выпуклость, отчетливость объемной формы в архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.

Пленэр - (франц. plein air, буквально - открытый воздух) термин, обозначающий передачу в картине богатства изменений цвета, обусловленного воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников не в мастерской, а на открытом воздухе, что давало возможность восприятия природы в условиях естественного освещения.

Полиптих - (от греч. polyptychos - состоящий из многих складок или дощечек) многосторчатый живописный или рельефный складень либо несколько картин, связанных общим замыслом, а также единством цветового и композиционного строя.

Полихромия - (от греч. polus - многочисленный и chroma - цвет) многоцветность произведений архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Полихромия достигается применением разноцветных материалов или путем окраски архитектурных и скульптурных форм.

Поп-арт - неоавангард 1950-60-х годов. Поп (англ. - pop) - от слов «популярный» и «отрывистый удар». Возник как реакция на абстрактное искусство с его отрывом от реальности. Провозглашает "возвращение к человеку", эстетизирует массовую продукцию - вещи, машины, товары. Пользуется привычным языком массовой информации - приемами рекламы, кино, документальной фотографии, комиксов. Яркие зрительские эффекты достигаются с помощью новых материалов и технических приемов. Иногда «звучат» ирония, разочарование, желание шокировать зрителя.

Постмодернизм - направление в живописи, скульптуре и архитектуре 2-й половины 20 в. Обычно так называют произведения, тяготеющие к предметно-натуральному восприятию жизни.

Провозглашает возвращение искусства к зрителю, опирается на обыденные массовые вкусы, взгляды и настроения. Часто прибегает к театрализованной эклектике разных направлений, сопоставляя их необычным способом, с иронией и гротеском.

Постимпрессионизм - (от лат. post после и импрессионизм) собирательное название основных течений французской живописи конца XIX - начала XX вв. Мастера постимпрессионизма, многие из которых примыкали к импрессионизму, с середины 1880-х гг., искали новые выразительные средства, способные преодолеть эмпиризм художественного мышления и позволить перейти от импрессионистической фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и духовных констант.

Предметно-пространственная среда - совокупность природных и искусственных пространств и их предметное наполнение, находящееся в непосредственном окружении и постоянном взаимодействии с человеком.

Прерафаэлиты - (от лат. prae - перед и Рафаэль) группа английских художников и писателей, объединившихся в 1848 г. в "Братство прерафаэлитов", основанное поэтом и живописцем Д. Г. Россетти, живописцами Дж. Э. Миллесом и Х. Хантом. Прерафаэлиты стремились к возрождению наивной религиозности средневекового и раннеренессансного ("дорафаэлевского") искусства, противопоставляя его холодному академизму, корни которого они видели в художественной культуре Высокого Возрождения.

Примитивизм - (от лат. primitivus - первый, самый ранний) в изобразительном искусстве конца XIX–XX вв. сознательное, программное "опрошение" художественных средств, обращение с этой целью к формам так называемых примитивов – произведениям первобытного, средневекового, народного искусства, детскому творчеству и т. п. Обращение к примитивизму, стремление обрести в первозданных пластах жизни эмоциональную ясность, чистоту мировосприятия свойственны в искусстве конца XIX в. творчеству П. Гогена и мастеров группы "Наби". К примитивизму также относят творчество "наивных художников", не получивших профессионального образования, но вовлеченных в общий художественный процесс (творчество А. Руссо во Франции).

Проторенессанс - (от греч. protos - первый и франц. Renaissance - Возрождение) этап в истории итальянской культуры XIII–начала XIV вв., подготовивший почву для искусства Возрождения.

Ракурс - (франц. raccourci - сокращение, укорачивание) перспективное сокращение изображенных предметов. В декоративных росписях ракурсы (часто необычные, обусловленные очень высокой или очень низкой точками зрения) используются для наиболее эффектной передачи движения и пространства.

Реализм - (от позднелат. *realis* – вещественный, действенный), в широком смысле - объективно-предметное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. Важная черта реализма - убежденность в познаваемости существенных сторон реального мира средствами искусства.

Романтизм - направление в культуре конца 18 - 19 вв. Искусство, в котором сочетаются оптимизм и пессимизм, традиции и новаторство, восхищение и горькая насмешка, трагическое и комическое, высокое и низменное, мечта и разочарование. Впервые ярко проявилось осознание собственной творческой личности, провозглашение свободы творчества, индивидуальности.

Рефлекс - (от лат. *reflexus* – обращенный, отраженный), в живописи, реже в графике отблеск цвета и света на каком-либо предмете, возникающий в тех случаях, когда на этот предмет падает отсвет от окружающих объектов (соседних предметов, неба и т.д.). Точное и тонкое воспроизведение рефлекса способствует передаче объема, богатству цветов и оттенков изображаемой природы в их сложной взаимосвязи.

Рококо - (франц. *rococo*, от *rocaille*, *рокаиль* - декоративный мотив в форме раковины), стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины XVIII в. Для рококо характерны гедонистические настроения, уход в мир иллюзорной и идиллической театральной игры, пристрастие к идиллически-пасторальным и чувственно-эротическим сюжетам. Возникшее во Франции, рококо в области архитектуры сказалося главным образом в характере декора, приобретшего подчеркнуто изящные, утонченно-усложненные формы; распространяясь в зодчестве других стран Европы.

Романский стиль- художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы (также в некоторых странах Восточной Европы) в основном в X–XII вв. Главная роль в романском стиле отводилась суровой, крепостного вида архитектуре. Монастырские комплексы, храмы, замки располагались, как правило, на возвышенных местах и господствовали над местностью; их наружный облик отличался монолитной цельностью, был исполнен спокойной и торжественной силы, подчеркнутой массивностью стен, стереометричностью объемов, мерным ритмом простого по формам архитектурного декора.

Романтизм - (франц. *romantisme*), идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца XVIII - начала XIX вв. Зародившийся в качестве реакции на рационализм и механицизм эстетики классицизма и философии Просвещения, утвердившийся в эпоху революционной ломки старого миропорядка, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и бесконечному, жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости.

Роспись - живопись, украшающая различные части архитектурного сооружения.

Сецессион - стилистическое течение в искусстве Австрии периода Модерна конца XIX - начала XX вв. Название возникло оттого, что в тот период искусство Вены, как и другого центра искусства - Мюнхена, воплощало в наилучшей форме самые передовые художественные идеи Юго-Восточной Европы.

Символизм - направление в искусстве рубежа 19-20 вв. Мир видений и грез, ключом к которому является знак-символ или аллегория (смерть, любовь, страдание, ожидание, экстаз, воля и др.). Художник как посредник между реальным и сверхчувственным.

Стиль - общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приёмов, обусловленная единством идейно-художественного содержания.

Стилизация - намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т.п. ("ретроспективистская" стилизация искусства XV в. в творчестве назарейцев в Германии, стилизация классического искусства в произведениях П. Пюви де Шаванна и т.д.). В другом смысле стилизация – декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный способ ритмической организации целого, в изобразительное искусство она вносит черты повышенной декоративности.

Супрематизм - (от лат. *supremus* - наивысший) - направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. в России К. С. Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника).

Сюрреализм (Surrealism) - модернистское направление в литературе, изобразительном искусстве и кино, зародившееся во Франции в 1920-х гг. и оказавшее большое влияние на западную культуру. Для Сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом

Тема - (греч. *thema*, буквально значит нечто, положенное в основу) это предмет изображения; явления жизни, которые отражены в том или ином произведении искусства. В литературном произведении темой является определенная историческая эпоха или исторический факт,

явление общественной жизни, событие в личной жизни. Например, для русской литературы 40-х гг. XIX века была характерна тема «маленького» человека.

Триптих - (от греч. triptychos - тройной, сложенный втрое), трехстворчатый складень или произведение изобразительного искусства, состоящее из трех частей, объединенное общей художественной идеей и часто образующее нерасторжимый ансамбль.

Триумфальная арка, триумфальные ворота - постоянное или временное монументальное оформление проезда (обычно арочное), торжественное сооружение в честь военных побед и других знаменательных событий. Возникшие в архитектуре Древнего Рима, триумфальные арки получили значительное распространение в зодчестве барокко, классицизма, ампира.

Фактура - (от лат. factura – обработка, строение), характер поверхности художественного произведения, возникший в результате ее обработки. В живописи - характер красочного слоя, зависящий от манеры наложения мазков, в скульптуре и произведениях декоративно-прикладного искусства – полированная, шероховатая и т.д. поверхность статуи, рельефа, сосуда и др. Эффекты фактуры наиболее полно выявляют личный почерк, индивидуальную творческую манеру художника.

Фирменный стиль - это совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство всем изделиям фирмы и рекламным мероприятиям; улучшают запоминаемость и восприятие покупателями, партнерами, независимыми наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей ее деятельности; а также позволяют противопоставлять свои товары и деятельность товарами и деятельности конкурентов.

Фовизм - (от фр. les fauves - дикие (звери) - локальное направление в живописи нач. XX в. Наименование Ф. было в насмешку присвоено группе молодых парижских художников (А. Матисс, А. Дерен, М. Вламинк, А. Марке, Э.-О. Фриез, Ж. Брак, А.-Ш. Манген, К. ван Донген), совместно участвовавших в ряде выставок 1905-1907 гг., после их первой выставки 1905 г. Название было принято самой группой и прочно утвердилось за ней. Его участников объединяло в те годы стремление к созданию художественных образов исключительно с помощью предельно яркого открытого цвета

Формообразование - категория художественно-дизайнерской деятельности, выражающая процесс создания формы изделия в соответствии с общими ценностными установками культуры и с теми или иными избранными концептуальными принципами, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего произведения, функции, конструкции и материалу.

Фреска - (от итал. fresco, буквально - свежий), техника живописи, в которой краски (на чистой или известковой воде) накладываются на свежую, сырую штукатурку, при высыхании она образует тончайшую прозрачную плёнку кристаллического карбоната кальция. Эта плёнка закрепляет краски и делает фреску долговечной. Фреска - это также произведение, выполненное в такой технике.

Функционализм - направление в зарубежном зодчестве XX в., утверждающее примат утилитарно-практической функции произведения архитектуры над его формой.

Футиризм - общее название авангардистских художественных течений 1910-20-х годов в Италии и России. Прокламация идей "искусства будущего", отрицание традиций, выбор соответствующей тематики и средств. Будущее принимается с экзальтированным оптимизмом, цивилизация видится как источник новых эстетических ценностей. Апология техники, урбанизма. Культ нового героя. Динамика жизни выражалась в оптических эффектах, нагромождении и деформации фигур, хаотичности цвета.

Хай-тек - стилевое направление в современной архитектуре, в формообразовании которого подчеркивается техницизм конструкций и инженерного оборудования, выявляются коммуникации, обыгрываются новейшие технологии и материалы.

Школа в искусстве - художественное направление, течение, представленное группой учеников или последователей какого-либо художника (например, Ш. Караваджо или караваджизм) либо группой художников, близких по творческим принципам и художественной манере (барбизонская школа). Понятие "школа" применяется также к искусству, локализованному в определенном городе или регионе, если его своеобразие ярко выражено и имеет более или менее точные стилистические и хронологические границы (например, болонская школа, умбрийская школа, исфаханская школа). Понятие "национальная школа" прилагается к искусству целой страны или народа, обладающему собственными, отличающими его от других чертами.

Штрих - (нем. Strich), черта, линия, выполняемая одним движением руки. С помощью штрихов передаются контур и форма фигур и предметов. Определенная система нанесения штрихов – штриховка (при которой штрихи могут в восприятии сливаться в сплошное тоновое пятно), позволяет передавать светотеневые градации, достигать впечатления объемности и пластичности формы.

Эклектика - формальное, механическое использование в композиции и художественной отделке зданий элементов стилей прошлых эпох.

Экспрессионизм - (от лат. *expressio* - выражение), направление, развивавшееся в европейском искусстве и литературе примерно с 1905-го по 1920-е гг. Возникнув как отклик на I Мировую войну и последовавшие революционные потрясения, стало выражением протеста против уродств современной буржуазной цивилизации.

Эллинизм - период между 323 и 30 г. до н.э. в истории стран Восточного Средиземноморья. На месте державы Александра Македонского образовалось несколько государств: Селевкиды, Птолеми, Пергам, Понтийское царство и др. Их политический строй сочетал элементы восточных монархий с особенностями греческого полиса, а культура - греческие и местные восточные традиции. В течение I - II вв. эти государства постепенно попали под власть Рима.

Эскиз - (франц. *esquisse*), предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или его отдельной части. В эскизе намечаются композиционное построение, пространственные планы, основные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают графические, живописные, скульптурные и обычно отличаются свободой, беглой манерой исполнения, но могут быть и детально проработанными.

Этюд - (франц. *etude*, буквально - изучение), произведение, выполненное с натуры с целью ее изучения. Живописный, графический, скульптурный этюд часто служит подготовительным материалом при работе над картиной, скульптурой, законченным произведением графики. Этюд в музыке - инструментальная пьеса, основанная на использовании какого-либо технического приема игры и предназначенная для развития исполнительской техники.

Язычество - (от церковно-славянского «языцы» - народы, иноземцы), обозначение религий, в которых присутствует поклонение нескольким богам. В современной науке чаще употребляют термин «политеизм» («многобожие»).

Иллюстрации

Виды изобразительного искусства:

1. Рафаэль. «Сикстинская мадонна». Холст, масло.
 2. Парфенон. Афинский акрополь.
 3. Архитектура в стиле «Модерн».
 4. Парковая скульптура.
 5. Парковая скульптура.
 6. Этьен Фальконе. Монумент Петру I.
 7. Микеланджело. «Пьета». Мрамор. Станковая скульптура.
 8. С.Чуйков. «Утро». Холст, масло.
 9. К.Петров-Водкин. «Мать». Холст, масло.
 10. Г.Айтиев. «Чабаны». Холст, масло.
 11. Микеланджело. «Страшный суд». Фрагмент фрески Сикстинской капеллы. Ватикан.
 12. Мозаика. Смальтовое стекло.
 13. П.Пикассо. «Дон Кихот». Бумага, кисть.
 14. И.Репин. «Невский проспект». Бумага, сангина.
 15. Неизвестный художник. «Скоро весна». Бумага, акварель.
 16. В.Фаворский. «Самарканд». Линогравюра
 17. «Туш кийиз». Вышивка.
 18. «Шкатулка». Инкрустация.
- Произведения мастеров изобразительного искусства:
19. Ван Гог. «Ночная терраса». Холст, масло.
 20. Ван Гог. «Ночное кафе». Холст, масло.
 21. И.Репин. «Иван Грозный». Холст, масло.
 22. И.Репин. «Иван Грозный». Фрагмент.
 23. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта». Холст, масло.
 24. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта». Фрагмент.
 25. В.Суриков. «Боярыня Морозова». Холст, масло.
 26. В.Суриков. «Боярыня Морозова». Фрагмент.
 27. С.Дали. Ядерный мистицизм. Холст, масло.
 28. С.Дали. Рождение жидких желаний. Холст, масло.
 29. Леонардо да Винчи. «Мадонна в скалах». Панель, масло.

Илл. 1

Илл.2

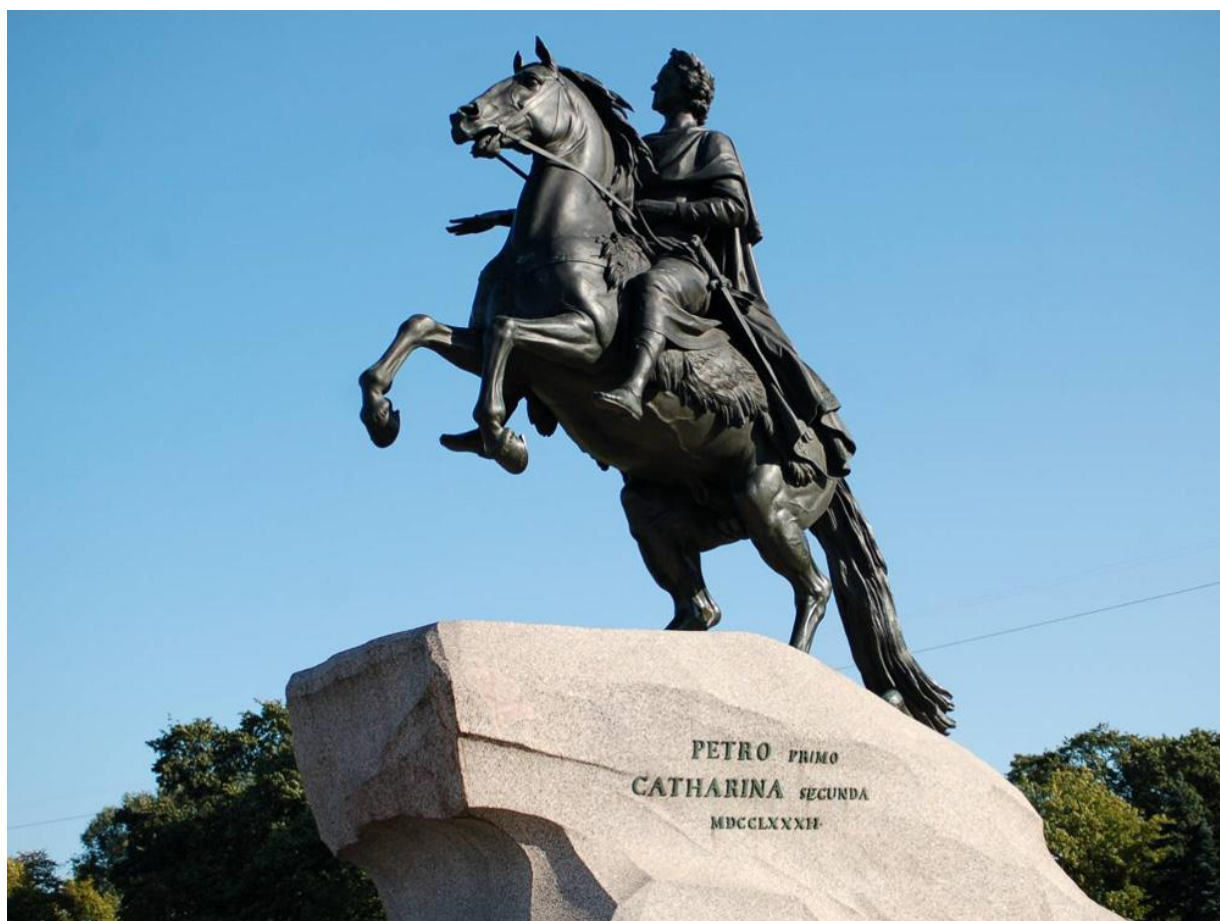
Илл.3

Илл.4

Илл.5

Илл. 6

Илл.7

Илл.8

Илл.9

Илл.10

Илл.11

Илл.12

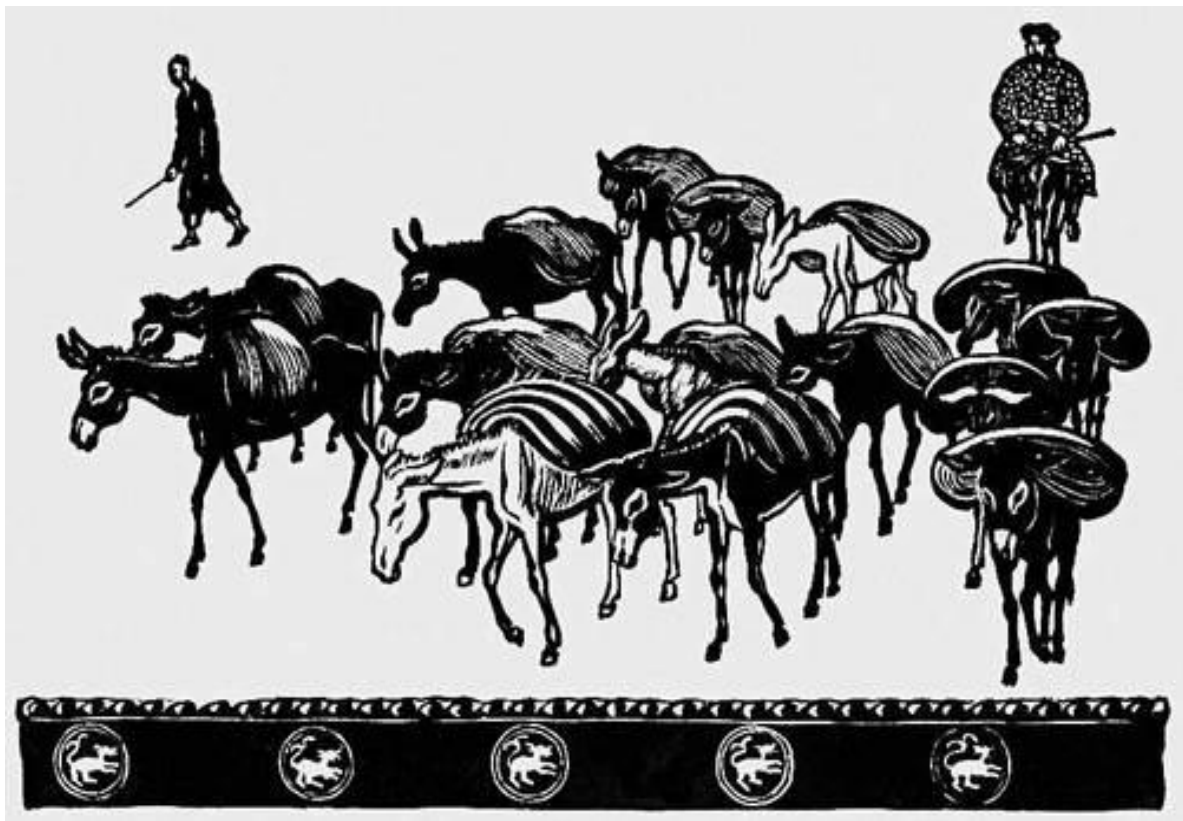
Илл.13

Илл.14

Илл.15

Илл.16

Илл.17

Илл.18

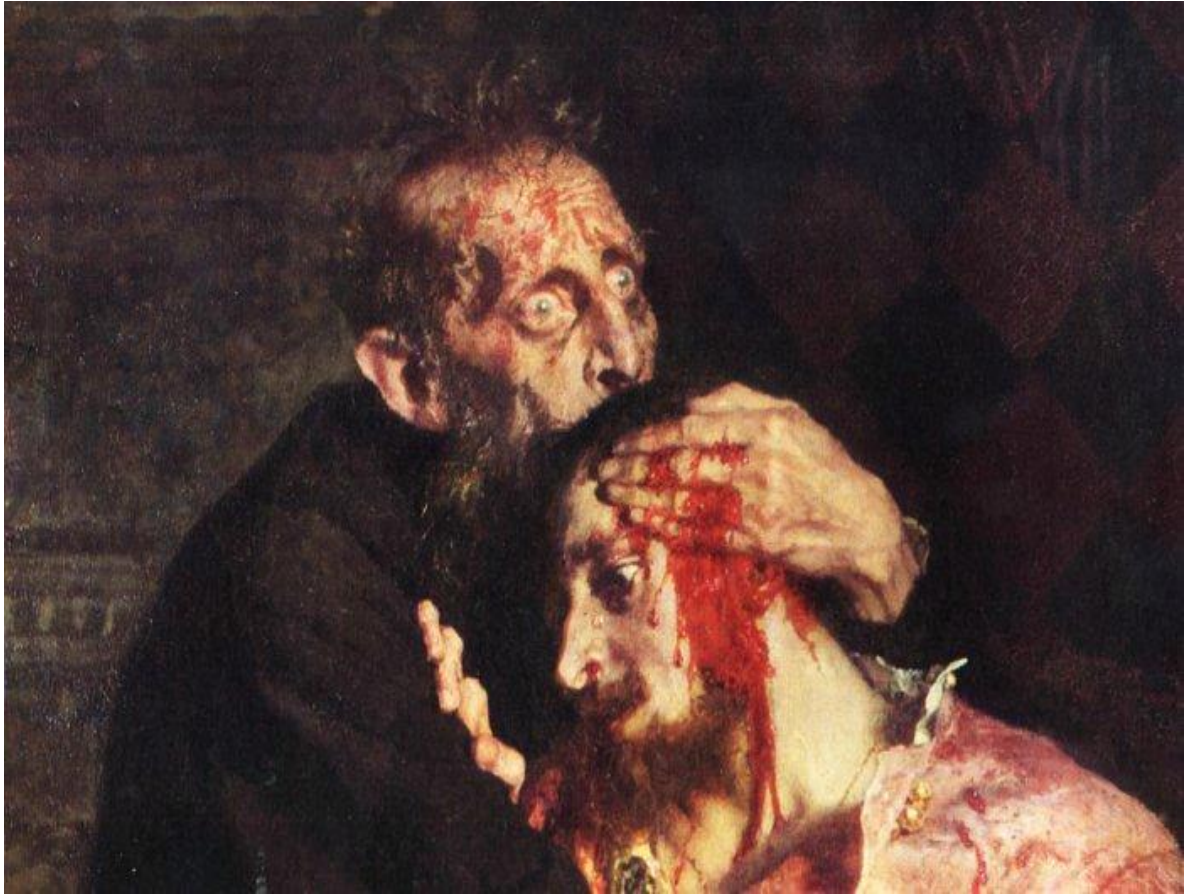
Илл.19

Илл.20

Илл.21

Илл.22

Илл.23

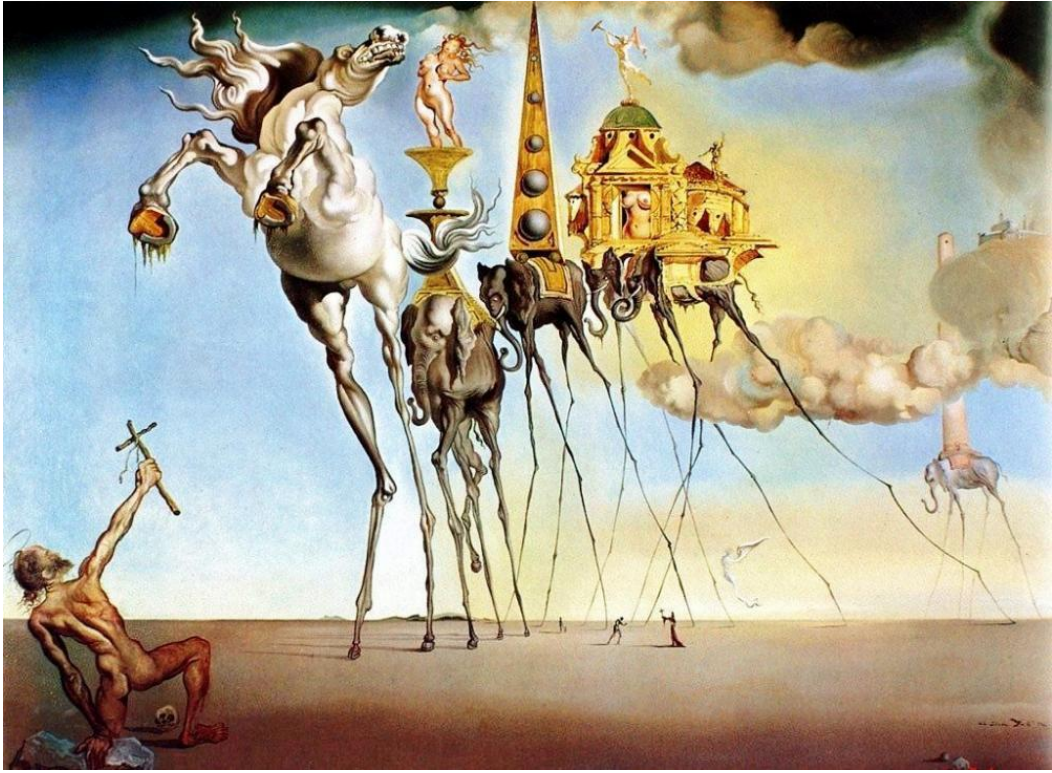
Илл.24

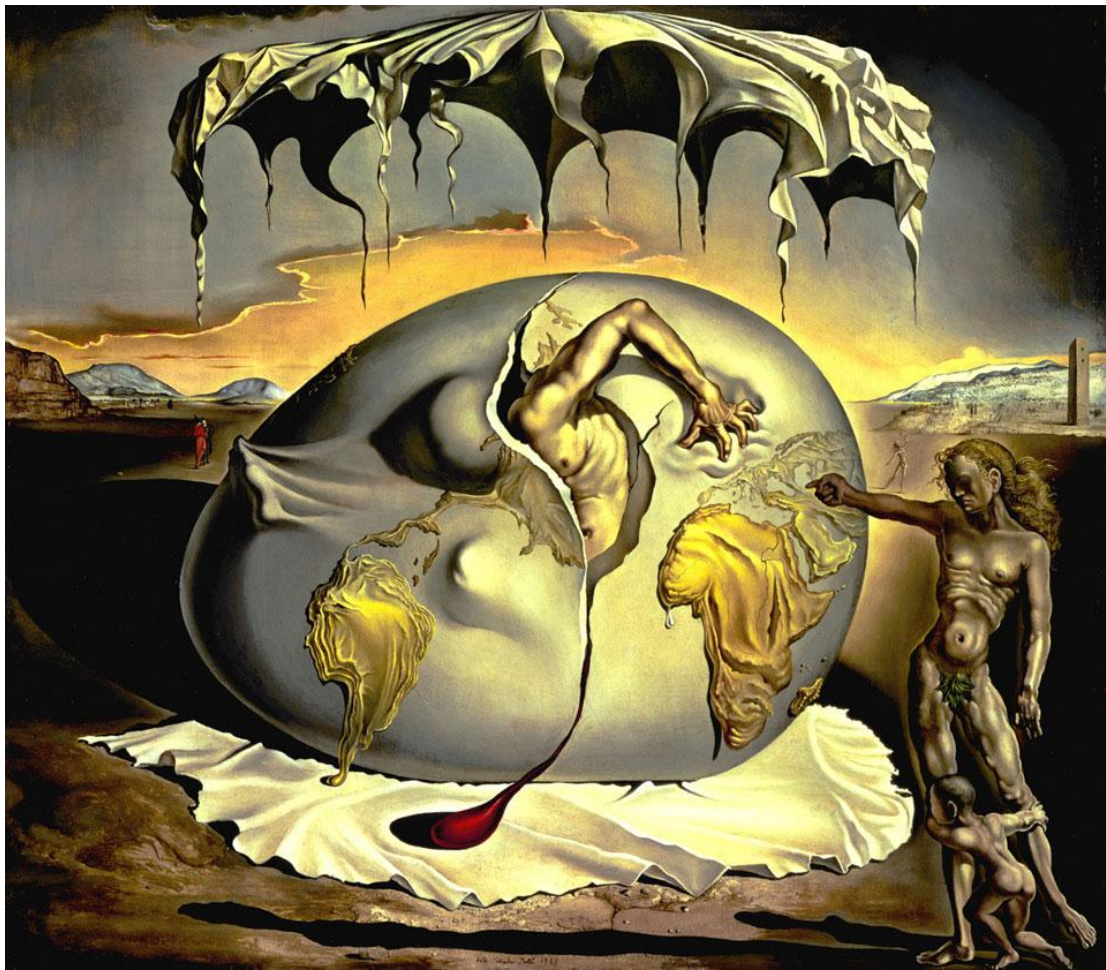
Илл.25

Илл.26

Илл.27

Илл.28

Илл.29

Акынбекова М.Б.

**Учебное пособие к вопросу изучения пространственных искусств:
анализ произведения**

Дизайнер *Эркинбек у. Б.*
Корректор *Эркинбек к. Ж.*
Редактор *Турдукулова А.К.*
Тех.редактор *Кочоров А.Д*

Подписано к печати 10.08.2015 г. Формат бумаги 60x84¹/₁₆.
Бумага офс. Печать офс. Объем 4 п.л. Тираж 30 экз. Заказ 304. Цена 68,4с.
Бишкек, ул. Сухомлинова, 20. ИЦ “Текник” КГТУ им. И.Раззакова, т.: 54-29-43
e-mail: beknur@mail.ru