

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.03.03 «История искусств»
Направленность (профиль) История мирового
искусства
Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Анализ памятников объемно-пространственных искусств

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к.н., доцент, доцент кафедры теории и истории искусства А.А. Аронова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания

кафедры теории и истории

искусства

№8 от 16.02.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение основных понятий истории искусства и основных принципов формально-стилистического описания и сюжетного, тематического, образного анализа произведений скульптуры и архитектуры для создания базы дальнейшего профессионального обучения, выработки основ научного мышления, применения навыков работы с коллегами, текстовой информацией и произведениями искусства на практике.

Задачи дисциплины:

- проследить историю формально-стилистического метода;
- изучить связи между формой и образом;
- освоить основные понятия и термины истории искусств;
- исследовать основные формальные категории, такие, как композиция, пространство, объем, плоскость, светотень, пластика, фактура, контур, ракурс;
- изучить особенности техник различных видов скульптуры;
- изучить различные материалы, применяемые в архитектуре;
- изучить различные методы графического отображения архитектуры на бумаге;
- научиться использовать источники и научную литературу при анализе памятников скульптуры и архитектуры;
- понять исторические закономерности развития художественной формы в скульптуре и архитектуре;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами;
- научиться самостоятельно анализировать произведения скульптуры и архитектуры письменно и устно.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p><i>ОПК-1</i> Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию</p>	<p><i>ОПК-1.1</i> Критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу</p>	<p><i>Знать:</i> - основные термины, связанные с техниками скульптуры и архитектуры. <i>Уметь:</i> - описывать и анализировать научным и понятным языком произведения изобразительного искусства как устно, так и письменно. <i>Владеть:</i> - навыками устного и письменного изложения по основным темам курса.</p>
	<p><i>ОПК-1.2</i> Анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма</p>	<p><i>Знать:</i> - основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры. <i>Уметь:</i> - находить необходимую</p>

		<p>информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет;</p> <p>- работать с источниками и научной литературой.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками исследования произведений искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций.</p>
<p><i>ОПК-2</i></p> <p>Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии</p>	<p><i>ОПК-2.1</i></p> <p>Применяет данные историографии при постановке новых научных проблем</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками изучения памятников архитектуры в натуре; навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.</p>
	<p><i>ОПК-2.2</i></p> <p>Критически анализирует существующие концепции и границы их применимости в искусствоведении</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры. историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- находить необходимую информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры;</p> <p>- навыками работы в группе, с распределением ролей.</p>
<p><i>ОПК-3</i></p>	<p><i>ОПК-3.1</i></p>	<p><i>Знать:</i></p>

Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства	Анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства	- исторический контекст возникновения произведений скульптуры и архитектуры. <i>Уметь:</i> - проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику в соответствии с историческим контекстом их создания. <i>Владеть:</i> - навыками изучения памятников архитектуры в натуре; - навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.
	<i>ОПК-3.2</i> Устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства	<i>Знать:</i> - закономерности исторического развития искусства. <i>Уметь:</i> - проводить анализ произведений скульптуры и архитектуры, созданных в разные исторические периоды и выявлять закономерности их развития. <i>Владеть:</i> - навыками изучения памятников архитектуры и навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Анализ памятников объемно-пространственных искусств» относится к основной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Русский язык и культура речи, Введение в историю искусства, Описание и анализ произведений искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Методика написания научного текста, История оптики, Техники изобразительного искусства, Всеобщая история искусства, Методология истории искусства, Теория искусства, Психология искусства.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	24
1	Семинары	46
Всего:		70

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 110 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары/лабораторные работы	32
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
1	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 160 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
I. СКУЛЬПТУРА КАК ВИД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА		
1.	Особенности скульптуры как искусства, её виды и техники	<p>Разница между скульптурой и пластикой. Связь с архитектурой в качестве опоры, украшения. Роль соотношения скульптуры с масштабом архитектуры, особенности освещения. Включённость скульптуры в архитектурные ансамбли и в среду. Трёхмерность. Соприсутствие зрителя, единство сред зрителя и скульптуры. Осознательный характер. Связанное с этими чертами ритуальное назначение. «Мифы» о скульптуре. Взаимодействие скульптуры с пространством. Типы композиционного движения. Движение зрителя относительно скульптуры. Намеренное искажение пропорций в расчёте на точку зрения. Антропоморфность, аллегоричность, лаконизм. Ролевая игра «Мастерская скульптора» для 4 групп: в каждой группе</p>
		<p>выбирается «скульптор», преподаватель даёт «скульпторам» задания-«заказы» — выразить языком тела различные явления и понятия. Участвует вся группа под руководством «скульптора». Примеры заданий: выразить языком тела понятие «скорбь», создать скульптурную группу «летний дождь». После подготовки каждая группа демонстрирует остальным участникам «скульптурную группу», чтобы остальные угадали, какое было задание. Цель игры — выявить связь между языком тела и задачами скульптора.</p> <p>Виды скульптуры. Рельеф (барельеф, горельеф, койланоглиф). Контррельеф. Круглая скульптура (важны точки зрения, обход). Скульптура больших и малых форм. Разновидности скульптурного изображения: в полный рост, полуфигура (поясное изображение), торс, погрудное изображение (бюст, герма), голова, анималистическая скульптура и т.д.</p> <p>Монументальная и садово-парковая скульптура и её язык. Роль масштаба, силуэта, точки зрения, постамента, среды, света, материала. Градостроительные функции монументальной скульптуры. Станковая скульптура и её свойства: восприятие с близкого расстояния, перемещаемость, эмоциональное общение со зрителем и внимательное рассматривание.</p> <p>Функции скульптуры: культовая, ритуальная функция, мемориальные функции (портрет, символические образы, аллегии, надгробие), декоративные функции, социальные и воспитательные функции.</p> <p>Значение цвета в скульптуре: акцентирование тектоники, символическое подчёркивание важных частей, создание композиционных линий. Создание пластических и живописных эффектов. Декоративная функция цвета. Раскраска и использование цветных материалов как риск разрушения формы. Тонирование, раскраска в несколько тонов, применение цветных материалов.</p> <p>Постамент и его функции: осуществление связи с окружающей средой и создание дистанции, пространства между зрителем и произведением. Средства осуществления этих функций. Создание ракурсов с помощью постамента. Специфика статуй без постамента в городской и музейной среде.</p> <p>Определение скульптурной группы и её эволюция. Типы связей в скульптурной группе: отдельность, соподчинение, равноправие и др. Создание композиционного и психологического единства.</p>
2.	Скульптура. Материал. Технология исполнения	<p>Материалы в скульптуре. Камень. Твёрдые породы и их свойства (базальт, гранит, порфир). Монументальность, обобщённость, сдержанность, статика. Закрытость композиций, обработка (шлифовка, линейно-графические методы). Тёмные оттенки. Материалы средней твёрдости. Мрамор и его разновидности. Прочность, различные цвета, нежность светотеневых переходов, прозрачность на просвет. Необходимость подпорок. Способы работы с цельным куском мрамора и соединение отдельных частей. Способы высекания. Известняк. Грубоватость, обобщённость, ломкость. Использование для монументальной скульптуры. Песчаник и его использование для выполнения орнаментальных мотивов и для статуй (Средние века). Алебастр, слоновая кость, глиптика.</p>

		<p>Металлическая скульптура. Использование бронзы как распространённого материала. Твёрдость, прочность. Создание силуэта, возможность свободной композиции, изображение активного движения, детальность проработки, возможности шлифовки. Крупная и мелкая пластика. Ковка, чеканка, литьё. Три метода литья (сплошной массой, по частям и с помощью воска). Пatina и её эффекты.</p> <p>Аналитическое задание для всех: сравнить письменно с последующим обсуждением варианты скульптуры «Ева» О.Родена, выполненные в мраморе и в бронзе, с целью установить связь между материалом скульптуры и образом.</p> <p>Дерево как гибкий материал. Разнообразие приёмов. Структура и фактура дерева. Технологические особенности обработки. Мягкие и твёрдые породы. Тон дерева и его раскраска. Любого масштаб.</p> <p>Глина. Принцип прибавления (пластики, лепки). Возможность любых</p>
		<p>исправлений и любого темпа работы. Обобщённость, компактность форм. Глина как вспомогательный и как самостоятельный материал. Боцетто – глиняные модели разного размера. Связь с бронзой. Терракота. Изменения при обжиге. Применение глазури. Майолика. Фарфор.</p> <p>Воск как вспомогательный материал. Гипс, его свойства и функции. Применение для слепков. Стук и его применение в декоративных работах. Применение редких или нехарактерных для скульптуры материалов.</p> <p>Определяющая функция задачи произведения. Предпочтение разных свойств материалов в разные эпохи. Трактовка формы, не всегда зависящая от материала. Преодоление свойств материала скульптором. Подчёркивание или сглаживание свойств материала.</p>
3.	<p>Скульптура. Принципы композиционного решения. Принципы построения формы и трактовки поверхности</p>	<p>Развитие скульптурной формы от простого к сложному. Завоевание пространства движением. Эволюция движения – от застылости к свободе, от плоскостности к глубине в эпоху Нового времени.</p> <p>Выделение скульптурного объёма из монолита. Менгир, каменные «бабы», ранняя греческая архаика. Застылость, неподвижность, нерасчленённость, самостоятельность по отношению к пространству. Появление герм.</p> <p>Скульптура Древнего Востока. Принцип фронтальности. Связь с кубическим блоком. Монументальность, статичность. Ориентация на культовые, а не эстетические цели.</p> <p>Античность. Человеческое тело как мера пространства. Разворачивание объёма в пространстве. Постепенное развитие движения по осям. Движение, обусловленное действием. Расчёт точки зрения. Пропорции и их функции и особенности. Связь с сакральным началом. От фронтальности – к развитию нескольких точек зрения в эллинистической скульптуре. От условности «архаической улыбки» к пластичности формы. Переход к изображению пространства как сферы. Динамизация скульптуры. Изменение технологии обработки.</p> <p>Средневековая скульптура. Тесная связь со стеной, зависимость от функциональных особенностей архитектуры. Вертикальная направленность как обозначение духовного начала. Движение как отражение эмоций. Символическая связь фигур. S-образный изгиб, спиралевидность. Отсутствие интереса к передаче телесности. Динамика как отражение сути сюжета и образа. Экспрессия.</p> <p>Эпоха Ренессанса и отход от средневековых принципов. Влияние античности. Освобождение статуи от стены. Объёмность, пластичность. Соединение принципов Средневековья и Возрождения: передача внешнего и внутреннего движения. От фронтального принципа - к круговому обходу. Роль Микеланджело для истории скульптуры. Разворачивание статуи в пространстве, отражение в форме внутреннего конфликта и напряжения. Разнонаправленность движения. Тема нереализованного движения. Технология обработки, начиная с передней плоскости. Единство формы.</p> <p>Барочная экспансия скульптуры, захват пространства, включение зрителя в среду, единую со скульптурой. Передача переменчивого движения, временного промежутка. Бурное разнонаправленное движение. Разрывы цельности формы. Перетекание форм. Открытость композиции. Активная работа со светом. Эффекты, иллюзии. Передача впечатления.</p> <p>Классицизм: принцип светотеневой моделировки формы и</p>

		<p>натуроподобие в её трактовке. Статика, условность движения и цвета. Строгость, сдержанность, спокойствие. Структурная ясность композиции, принцип рельефа, закрытость и цельность композиции. Роль контура, силуэта, чистота пластики. Связь с античными образцами. Общность действия, единство скульптурных групп. Материалы – мрамор, каменная масса и др. Твёрдость, определённости форм. Гладкость фактуры, детализация.</p> <p>Передача в 19 веке разных типов движения, цитирование «скульптурного словаря». Освоение экспрессивности. Импрессионизм в скульптуре. Попытка передать бестелесные явления. Абстрактные</p>
		<p>понятия, воплощённые в скульптурной форме. Работа Родена. Незаконченность как приём. Фрагментарность.</p> <p>Отдаление от передачи природы в 20 веке. Многозначность. Объём и контробраз: работа с подразумеваемой формой. Разрушение привычных анатомических форм. Символичность. Отход от скульптуры к объекту.</p> <p>Аналитическое задание для групп: провести письменный сравнительный анализ примеров ренессансной и барочной скульптуры для выявления основных формальных признаков, свидетельствующих об эпохе.</p>
II. АРХИТЕКТУРА КАК ВИД ИСКУССТВА		
1.	Понятие «Архитектурное сооружение»	<p>1.1. Феномен архитектуры. Этимология слова «архитектура». Происхождение феномена архитектурного сооружения. «Укрытие». Историческое развитие «укрытия». От пещеры к многокомнатному жилищу. Архитектурные пространства. Понятие внутреннего, ограниченного оболочкой архитектурного сооружения, и внешнего, образованного архитектурными объемами, пространств. Человеческая жизнь - содержание архитектуры.</p> <p>1.2. Архитектурный образ. Средства архитектуры как изобразительного искусства. Архитектурные материалы. Диалектика природных свойств и эстетических качеств материал. Роль материалов в создании архитектурного образа. «Стены» и «покрытия» как материальные оболочки, образующие внутреннее пространство, внешнюю массу здания и его объем. Архитектурный образ - взаимодействие пространства, массы и формы. Многообразие архитектурного формообразования. Историческая обусловленность архитектурного образа. Субъективное и объективное начало архитектурного образа. Диалектика инженерно-строительного решения и архитектурного образа.</p> <p>1.3. Архитектура как искусство. Совпадение свойств архитектуры с другими изобразительными искусствами: линия, плоскость, пространство, масса, объем. Уникальные черты архитектуры как искусства: социальная и историческая обусловленность, отсутствие репродуцирующих возможностей, абстрактность, функциональность, предельная материальная вещественность. Природа архитектурной выразительности: знаки, ритмы, математические закономерности. «Natura naturans». Аспекты архитектурной изобразительности: распределение и организация в пространстве масс материала; выразительные особенности материала; физические силы, выраженные в архитектурном образе.</p> <p>1.4. Процесс создания архитектурного сооружения. План здания как проекция покрытия. Историческая обусловленность отображения архитектурного пространства сверху вниз. Концепция пространства как характеристика стиля эпохи и авторского почерка. Организация пространства - цель архитектурного творчества. Организация архитектурных масс, образующих пространство - язык архитектуры, средства архитектурного творчества. Основные этапы возникновения архитектурного сооружения как элементы его аналитического осмысления: строительная площадка, материалы, проектирование, конструктивное решение.</p> <p>1.5. Процесс восприятия архитектурного сооружения. Комплексное чувственное восприятие: зрение, движение, осязание, звук. Историческая обусловленность различных тактильных и моторных ощущений, создаваемых архитектурным сооружением. Фактор времени в восприятии архитектурного сооружения: время реальное и историческое.</p>

2.	Градостроительная ситуация.	2.1. Особенности местоположения архитектурного сооружения. Возвышенность. Равнина. Дикая природа. - Взаимодействие с природной средой. Противопоставление природной среде. - Городская среда. Принципы организации городского пространства. Фронт застройки. Сплошная стена фасадов зданий. Здания, стоящие с разрывами-паузами, улицам города. Здания, стоящие отдельными
		<p>объемами. - Площадь. Периметральный характер застройки площади. Площадь как композиция, образованная несколькими объемами зданий. Площадь как пространство подчиненное одному главному объему здания. Взаимоотношения улиц и площадей. Рациональный и иррациональный характер связи улицы и площади. - Улица. Функциональная обусловленность появления улицы. Рациональная и умозрительная жизнь улицы. - Историческая обусловленность понимания городского пространства.</p> <p>2.2. Природные условия местоположения архитектурного сооружения. Почва и ее влияние на выбор материала и конструкций. - Влияние воды: берег реки, озера, моря. - Угроза наводнения. - Плоская или пересеченная местность. - Сеймика. - Вечная мерзлота.</p> <p>2.3. Климат и его влияние на выбор архитектурного решения. Роза ветров как фактор, определяющий ориентацию здания. Солнце как фактор влияющий на выбор типа покрытия. величины окон, цветового решения.</p> <p>2.4. Строительный материал. Исторические природные строительные материалы. Дерево. Причины использования с древнейших времен. Особенности физических свойств дерева. Основные сферы применения в архитектурном сооружении. Специфика выразительных средств дерева. - Камень. Физические свойства камня. Сфера применения в архитектурном сооружении. Особенности художественных средств: естественный камень, шлифовка, рустовка. - Железо. Чугун. Ковкое железо. Сталь. Сфера применения металла в архитектурном сооружении. Историческая эволюция отношения к металлу в архитектурном творчестве: от конструкций к художественной форме. Исторические искусственные материалы. Кирпич. Историческое появление кирпича. Обожженный и необожженный кирпич. Физические свойства кирпича и сфера его применения. Художественные свойства кирпича. Создание объемов, орнаментация плоскостей. - Бетон. История изобретения и история использования. Сфера применения. Особенности художественной выразительности. - Стекло. История изобретения. Историческая эволюция использования стекла: от предмета быта к заполнению оконных проемов и выполнению функции стены. - Новые материалы. Железобетон. Время и причины изобретения. Диалектика конструктивных и художественных средств выражения. - Пластик. Время изобретения. Сфера применения. Средства художественной выразительности. Роль пластика в дизайне интерьеров XX века. - Армированное стекло. Время изобретения. Сфера применения. Эстетика стекла и металла в архитектуре XX века. - Диалектика природных и художественных свойств материалов. Историческая обусловленность отношения к материалу. Феномен репродуцирования материала. Исторические тенденции в использовании материалов.</p>
3.	Объемно-пространственная композиция	<p>3.1. Понятие объемно-пространственной композиции. Основные типы объемных композиций. Централно-симметричные формы. Формы с осевой симметрией. Асимметричные композиции. Понятие главного объемного мотива архитектурного сооружения. Второстепенные объемные формы. Ориентация объемной композиции. Вертикальная устремленность. Горизонтальная распластанность. Гармоничная уравновешенность.</p> <p>3.2. Средства пластического обогащения объемной формы. Объем как пластическое тело. Объем как кристаллическая структура. Объем как пространственная остановка. Отдельные средства объемной выразительности. Стена. Ризалит. Апсида. Порттик. Эркер. Лоджия. Балкон. Каркас.</p> <p>3.3. Объем здания как выразитель концепции внутреннего пространства. Диалектика внутреннего пространства и внешнего объема. Историческая обусловленность взаимосвязи объема и внутреннего пространства. Проявленность пространственной концепции во внешнем облике здания. Самодостаточность объема.</p>

		Объем как преобладание внешних, выразительных средств над внутренней организацией.
4.	Внутреннее пространство	<p>4.1. Понятие внутреннего пространства. Историческое представление о пространстве: точка отсчета, фрагментированность пространства, развитие пространственной продолжительности, конечность и бесконечность восприятия пространства. - Человек и архитектурное пространство. - Пространство в различных видах искусства. - Изучение и переживание пространства в архитектуре. - Типы пространственной организации: античный город, средневековый город, ренессансный город, город классицизма. - Идея вертикального развития пространства в готической архитектуре. - Идея бесконечности в архитектуре барокко. - Зависимость функциональной схемы и концепции пространства: апостериорные и априорные пространства.</p> <p>4.2. Направленность пространства. Вещь, человек, пространство. - Пластическое пространство греческой античности. - Человек, вещь, пространство. - Пространственное раскрытие Ренессанса. - Центрическое пространство: Рим, романика, средневековая Русь, Ренессанс, классицизм. - Единица пространственного измерения - вместимость. - Единица измерения пространственного развития: шаг, локоть, фут и т.д. - Антропоморфные аспекты восприятия расстояния.</p> <p>4.3. Целостное пространство. Костное пространство древности. - Пещерность. - Статическое пространство античности, раннего западного средневековья, древней Руси, ренессанса, классицизма: пространственный покой, пространственная ячейка, парусный свод, крестовый свод, лотковый свод, купол. - Пространственная единица: комната, мегарон, периптер, палата, подкупольное пространство в крестовокупольной конструкции, японский дом (ширмы), свободное пространство архитектуры XX века.</p> <p>4.4. Дифференцированное и аналитическое пространство. Пространственные единицы и их сумма: связанная система романского храма, ренессансная колоннада, больницы и учебные заведения. - Принципы соподчинения. - Функциональность дифференцированного пространства: направленность движения. - Переход от дифференцированного пространства романики к аналитическому пространству готики. - Иррациональность готической аналитики.</p> <p>4.5. Абстрактное и конкретное пространство. Пространство, лишенное единиц измерения. - Обратная перспектива как визуальный эквивалент пространственной абстракции. - Абстрактное пространство Востока, Египта, средневековой Руси, готики. - Изживание абстрактного пространства в древнерусской архитектуре. - Отличие барочной и готической абстракции. - Конкретное пространство: рациональное и соизмеримое. - Пластичность конкретного пространства. - Конкретное пространство античности, ренессанса, классицизма, XX века.</p> <p>4.6. Живописное и иллюзорное пространство. Живописное пространство и живопись: единичная точка зрения. - Живописность целого и живописность части. - Картинность внутреннего пространства. - Различные способы создания живописных эффектов. - Диалектика точки зрения и движения. - Сознательное и стихийное в процессе создания живописных пространств. - Иллюзия в архитектуре. - Попытки создания зрительных иллюзий в истории архитектуры. - Монументальная роспись как средство пространственной иллюзии: стенные росписи, плафоны. - Зеркала, окна, скульптура, сценические декорации. - Иллюзорность и театральность. - Свет и цвет как средства создания иллюзии.</p>
5.	Масса в архитектуре	<p>5.1. Понятие массы в архитектуре. Оболочка, определяющая пространство. - Организация массы - непосредственное занятие архитектора. - Физическая природа массы: строительные материалы. - Масса как выражение физических сил. - Принципы взаимодействия массы и пространства. - Связь с техническим развитием эпохи.</p> <p>5.2. Выразители массы. Организация строительного материала в художественную форму - массы стены. - «Кладка»: земляная, каменная, кирпичная, монолитная (бетонная, глиняная, штукатурная), деревянная, стеклянная. - Система выражения силы тяжести: архитравная конструкция, пилястровый ордер, аркада. - Каркас:</p>

		<p>архитектура Востока, готика, Древняя Русь, XX век. - Масса как «органическая» форма: античная колонна, сталактит, пагода, индийская ступа, новгородский храм XI-XII вв., модерн. -</p> <p>5.3. Функциональность и декоративность массы. Рациональное и декоративное понимание массы в истории архитектуры: античность, готика, Ренессанс, барокко, Восток. - Конструктивизм и функционализм.</p> <p>5.4. Пластика. Объемная и плоскостная характеристика стены. - Зависимость пластики от природы строительного материала. - Роль пластики в архитектурной композиции. - Связь пластики с конструкцией. - Иерархия пластических средств. - Пластика как средство выражения стиля. - Пластическая единицы стиля. - Пластика Византии и Древней Руси, западного Средневековья, Ренессанса, классицизма, барокко, архитектуры Востока, архитектуры XX века. - Технический прогресс и пластическая выразительность.</p> <p>5.5. Тектоника. Преодоление конструктивной сущности. - Изобразительность архитектуры. - Диалектика тектоники и конструкции. - Тектонические стили: античность, Ренессанс, классицизм, древнерусская архитектура. - Атектоничность: барокко, индийская архитектура, Восток, рококо, модерн.</p> <p>5.6. Статика и динамика. Неподвижность массы. - Количественные характеристики массы как выразители концепции стиля: Восток, Индия, Древняя Русь, маньеризм. - Монументальность: барокко, классицизм, эклектика. - Стремление к дематериализации: иллюзионизм, атектоничность. - Восприятие стены в исторических стилях: массивность романики, мембранность готики, рациональность Ренессанса, картонность маньеризма, чувственность барокко. - Статика и архитектурная система. - Динамика и готический каркас. - Статика античности и Ренессанса. - Динамика барокко.</p>
6.	Масштаб в архитектуре	<p>6.1. Понятие масштаба в архитектуре. Масштаб – отношение изображенного к реальному. - Некоторая единица меры, на которой основано отношение величин. Масштаб внешний. Масштаб внутренний. - Человек – мера восприятия всех архитектурных сооружений: пропорции человеческой фигуры и размах движений человека. - Части архитектурного сооружения, которые прямо связаны с человеческими размерами: лестницы, двери, поручни, окна. - Единицы масштаба в архитектурном сооружении: бревна, каменные кадры, кирпичи.</p> <p>6.2. Различные масштабные построения. Отсутствие масштаба: Египетские пирамиды, современные сооружения-оболочки. - Колоссальный масштаб: архитектура барокко, ампир, классика сер. XX века. - Мелкий масштаб: архитектура Византии, готики, раннего Возрождения. - Усиление эффекта монументальности и его ослабление: укрупнение или измельчение деталей. - Влияние освещения на восприятие масштаба. - Романтика масштаба. - Роль мебели и прикладного искусства в выражении масштаба.</p>
7.	Структура архитектурного сооружения	<p>7.1. Части, составляющие архитектурное сооружение. Основание. - Несущие части: стены, опоры. - Ограждающие части: стены, опоры, покрытия. - Несомые части: перекрытия, балки. - Покрывающие части: крыши, навесы, козырьки.</p> <p>7.2. Опоры. Столб. Пилон. Кариатида. Атлант. Герма. Колонна.</p> <p>7.3. Ордерная система. Эстетическая природа ордерной системы. «Ордер» в Древнем Египте. Рождение и развитие ордерной системы в Древней Греции. Греческие ордера. Иконография ордера. Ордерная система в Древнем Риме. Типы римских ордеров. Особенности понимания ордерной системы в архитектуре Древнего Рима. Ордер в эпоху Возрождения. Использование ордерной системы в стилях барокко, рококо и классицизм. Колонна и столб. Ствол колонны: утонение и энтазис. Капитель колонны. База колонны. Антаблемент: архитрав, фриз, карниз. Происхождение составляющих частей антаблемента. Опирающая часть ордера: цоколь, пьедестал. Понятие модуля. Ордерные композиции: колоннада, портик, поэтажный ордер, колоссальный ордер. Композиции соединения ордера со стеной:</p>

		<p>пилястра, полуколонна, трехчетвертная колонна. приставная колонна, спаренная колонна. Горизонтальные ордерные членения: междуэтажные и подоконные тяги, пояски. Соотношение горизонтальных и вертикальных членений.</p> <p>7.4. Стена. Диалектика материальной выразительности стены. Каменная стена: характер кладки. Кирпичная кладка. Каменная кладка. Происхождение и использование «рустовки». От opus rusticum к брильянтовому русту и рустованной колонне. Филенка и ее использование на стене. Ниша. Типы ниш. Художественная выразительность ниши.</p> <p>7.5. Перекрытие. Плоский потолок. - Архитравное перекрытие. - Сводчатое перекрытие. Типы сводов. Происхождение сводов. Материал сводчатых перекрытий. География распространения сводов. Своды в истории архитектуры. - Диалектика объемно-пространственной выразительности свода. - Свод и концепция внутреннего пространства.</p> <p>7.6. Покрытие. Историческая и географическая обусловленность типа покрытия. - Функциональность покрытия. - Материал покрытий, требования к нему. - Роль формы покрытия в концепции объемно-пространственной композиции.</p>
--	--	---

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	5 баллов	10 баллов
- доклад-презентация	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа	10 баллов	10 баллов
- доклад -презентация	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	Отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	Хорошо		C
56 – 67	Удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	Неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,Е	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛУ КУРСА «СКУЛЬПТУРА»

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная № 1. Эволюция взаимодействия скульптуры с окружающим пространством.

Цель данной контрольной работы заключается в том, что студенты выявляют зависимость форм и приёмов в скульптуре от эпохи. Предлагается 3 произведения для анализа. Ответ студента должен показывать понимание сути эволюции понимания скульпторами задач произведения по отношению к пространству или к зрителю. Для подготовки к контрольной необходимо использовать тексты лекций и дополнительную литературу, посвящённую скульптуре Древней Греции. Работа длится 4 академических часа и проводится по 2 вариантам.

Примерный вариант контрольной № 1:

Сопоставляются три статуи - статуя «Геры» с острова Самоса (ок. 570–560 гг. до н.э., мрамор, Лувр, Париж), статуя Мирона «Дискобол» (ок. 450 г. до н.э., мрамор, Национальный музей, Рим), статуя Скопаса «Менада» (вторая четв. IV в. до н. э., мрамор, Государственный музей Альбертинум, Дрезден). Сравнение этих трёх примеров связано с анализом пространственной композиции для выявления эволюции в древнегреческой скульптуре.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ. СКУЛЬПТУРА

1. Скульптура как вид искусства и её выразительные особенности
2. Основные технологии в скульптуре и их эволюция
3. Скульптура в городской среде

4. Станковая скульптура и её задачи
5. Объёмное восприятие скульптуры – взаимодействие композиции и окружающего пространства
6. Движение зрителя в пространстве относительно скульптуры: основные типы рассмотрения
7. Роль освещения для скульптуры
8. Роль цвета в скульптуре
9. Постамент и его функции
10. Роль материала и технологий в

скульптуре Примеры тем итоговых работ:

1. Формально-стилистические особенности египетского скульптурного портрета на примере анализа портретных статуй жрицы Раннаи и жреца Аменхотепа (Новое царство. XVIII династия, XV в. до н.э) из ГМИИ
2. Описание и анализ Южного портала собора в Амьене или фигур Эклессии и Синагоги в собора в Страсбурге) (копии в ГМИИ)
3. Описание и анализ скульптуры "Помона" А.Майоля 1907 г. (ГМИИ).
4. Описание и анализ памятника Н.В.Гоголю Н.Андреева на Гоголевском бульваре в Москве (1904-1909).
5. Описание и анализ скульптурных работ в керамике М.Врубеля из ГТГ (на выбор).
6. Описание и анализ "Портрета князя А.М.Голицына" Ф.Шубина (1773 г., ГТГ).
7. Исторический портрет в творчестве М.Антокольского на примере описания и анализа статуи И.Грозного 1871 г. (ГТГ).

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ПО КУРСУ «АРХИТЕКТУРА»)

Выберите из списка один памятник и опишет его.

1. Успенский собор Московского Кремля
2. Архангельский собор Московского кремля
3. Церковь Ризоположения
4. Московский манеж
5. Здание Верхних торговых рядов (ГУМ)
6. Здания Петровского пассажа
7. Здание исторического музея
8. Дом декабриста Мусина-Пушкина на Старой Басманной
9. Дом Рябушинского (музей Горького)
10. Институт Шанявского
11. Вход в метро Новослободская
12. Вход в метро Чистые пруды
13. Вход в метро Красные ворота

Домашнее задание

Для каждого из трех заданий найти графическое (лучше не фотографию) изображение одного или нескольких архитектурных сооружений (это м.б. фасад, план, разрез здания) и написать наименования архитектурных деталей, форм и частей композиции из представленных ниже перечней терминов.

1 задание

Античность. Ренессанс. Барокко. Классицизм.

1. Пилястра
2. Фронтон
3. Стереобат
4. Портал
5. Эхин
6. Абака
7. Адитон

8. Акант
9. Акротерий
10. Колоссальный ордер
11. Кима
12. Пальметта
13. Эдикула
14. Триглиф
15. Архитрав
16. Волюта
17. Тегулум
18. Тения
19. Аттик
20. Импост
21. Люкарна
22. Раскреповка
23. Перистасис

2 задание

Средние века. Романика. Готика. Византия. Древнерусская архитектура.

1. Пинакль
2. Роза
3. Распалубка
4. Щипец
5. Флерон
6. Фиал
7. Фахверк
8. Трифорий
9. Трансепт
10. Апсида
11. Притвор
12. Шлемовидная глава
13. Барабан
14. Ползучая арка
15. Солея
16. Прясло
17. Придел
18. Поребрик
19. Плинфа
20. Аркбутан
21. Контрофорс
22. Октагон
23. Нервюра
24. Наос
25. Крестовокупольная система
26. Закомара

3 задание

Народная архитектура.

1. Повал
2. Плаха
3. Переруб
4. Рундук

5. Охлупень
6. Шатер
7. Четверик
8. Тябло
9. Сени
10. Клеть
11. Слеги
12. Пропильная резьба
13. Причелина
14. Полица
15. Подклет
16. Оконница
17. Матица
18. Лемех
19. Рубка в лапу
20. Рубка в обло
21. Лаги
22. Кубоватое покрытие
23. Крещатая бочка
24. Ендова

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ КУРСА «АРХИТЕКТУРА».

1. Этимология слова “архитектура”.
2. Что такое бутовая кладка?
3. Этимология слова “рустовка”.
4. Что такое “вальмовая крыша”?
5. Что такое рубка “в обло”?
6. Что такое “пинакль”?
7. Что такое “щипец”?
8. Что такое “тын”?
9. Что такое “саманный кирпич”?
10. Что такое “эхин”?
11. Что такое энтазис?
12. Что такое курватура?
13. Что такое “балюстрада”?
14. Что такое “ аттик”?
15. Что такое “периптер”?
16. Что такое “портик”?
17. Назовите основные части антаблемента.
18. Назовите основные части колонны.
19. Что такое “крестовый свод”?
20. Что такое “щельга”?
21. Что такое “машикуль”?
22. Что такое “донжон”?
23. Как образуется крестово-купольная конструкция?
24. Какова последовательность описания архитектурного сооружения?
25. Каковы физические свойства дерева как строительного материала?
26. Каковы физические свойства металла как архитектурного материала?
27. Каковы физические свойства камня как строительного материала?
28. Назовите примеры преодоления в архитектурном сооружении природных свойств дерева, камня, металла.
29. Когда был изобретен бетон?

30. Кто из теоретиков архитектуры впервые упоминает бетон как строительный материал?
31. Что такое фахверк?
32. Как фахверковую конструкцию называли в России?
33. Какой по форме кирпич использовали византийцы?
34. Назовите примеры использования в архитектуре металла.
35. Чем отличается характер обращения с ордерной системой в Древней Греции и Риме?
36. На какие принципы построения ордерных композиций ориентировался стиль классицизм в XVII и XVIII вв.?
37. Назовите примеры статичного и динамичного внутреннего пространства.
38. В чем различие конструктивных приемов которыми пользовались романтика и готика?
39. В чем отличие концепции пространства в архитектуре барокко и классицизма?
40. Назовите примеры пещерного пространства.
41. Как строится объемно-пространственная форма в особняках модерна?
42. Назовите примеры построения объемно-пространственной формы методом *aditio*.
43. Назовите примеры построения объемно-пространственной формы методом *divisio*.
44. Каким образом в архитектурном сооружении задается масштаб?
45. Назовите примеры отсутствия масштаба в архитектуре.
46. Что такое романтика масштаба?
47. Назовите примеры построения фасадных композиций по принципам координации и субординации.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ

1. Характеристика положения сооружения в пространстве города, пригорода, сельской местности или дикого природного ландшафта (градостроительная характеристика).
 Пример: Здание Большого театра(арх. О.Бове) расположено в торце прямоугольной площади. Оно организует поперечный фронт застройки площади, обращено главным фасадом к ансамблю монастырей, расположенных за стеной Китай-города и вместе с одинаковыми по рисунку фасадов зданиями(в проекте О.Бове), стоящими на продольных сторонах, образует ясночитаемое, гармоничное и представительное пространство одной из главных площадей города.

2. Лаконичное определение основной, главной, определяющей зрительный образ объемно-пространственной характеристики сооружения (объемно-пространственное решение).
 Пример: Здание Большого театра - прямоугольное в плане, монолитное, кубическое сооружение, с повышенным центральным объемом, покрытое двускатной крышей. Его торцевой фасад акцентирован мощным восьмиколонным ионическим портиком с треугольным фронтоном.

3. Описание планировочного решения сооружения с точки зрения его функционально-художественной обусловленности.

Пример: Здание Большого театра имеет прямоугольный план, композиционное решение которого полностью определяется его функциональным назначением. Со стороны центрального входа, расположенного со стороны Театральной площади, располагается прямоугольный вестибюль с лестничными маршами. Из вестибюля осуществляется проход в зрительный зал театра, который вместе с глубокой сценической коробкой за ним, образует композиционное ядро сооружения и определяется во внешнем облике театра повышенной центральной частью. В торцах вестибюля - проходы в прямоугольные помещения гардеробов, расположенные вдоль продольных, боковых фасадов здания, за ними располагаются многочисленные служебные помещения.

Зрительный зал имеет изогнутую конфигурацию и состоит из партера и амфитеатра. По его периметру в отдельной пространственной зоне устроены ложи, над которыми располагаются пять ярусов зрительных мест. Таким образом свободное пространство партера, амфитеатра и сценической коробки окружено пятиэтажным

объемом здания. Каждый этаж имеет холлы-фойе непосредственно связанные с ярусами зрительских мест и набор служебных помещений.

4. Описание материала, из которого возведено здание в целом.

5. Описание наиболее характерных конструктивных приемов, примененных в сооружении.

6. Описание общего решения фасадов (характеристика материала, основного композиционного рисунка, главных выразительных средств)**.

7. Описание интерьеров (согласно функциональной схеме, обозначенной при описании плана здания)***.

* Описание архитектурного сооружения всегда ведется от общего к частному (начинается с градостроительной ситуации и заканчивается характеристикой отдельных архитектурных деталей).

** Описание рисунка фасада всегда начинается снизу (с цокольной части) вверх (к венчающей зоне - карниз и др.)

*** Описание каждого интерьера надо начинать снизу вверх - пол, стены с оконными и дверными проемами, потолок. Рисунок стены также следует описывать снизу вверх - с цоколя к карнизу или другому элементу перехода к потолку.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список литературы

Список литературы по разделу курса «Скульптура»

Источники

1. Огюст Роден. Мысли об искусстве. Воспоминания современников /Сост., подгот. текста Н.И. Рыбаковой. -М.: Республика, 2000. — 367с.

Основная литература

2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Изд-во В. Шевчук, 2002. — 289 с. (любое издание).
3. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.
4. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. — 74 с., а также электронный ресурс – режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>
5. Ермонская В. В Русская мемориальная скульптура : к истории художественного надгробия в России XI - XX в. / В. В. Ермонская, Г. Д. Нетунахина, Т. Ф. Попова. - М. : Искусство, 1978. - 311 с. : ил., фронт. ; 27 см. - На обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 305-311. - 100. (а также электронный ресурс: режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml>)
6. Яхонт Олег Васильевич. Консервация и хранение скульптуры в музее / О. В. Яхонт ; Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации. - Москва : Индрик, 2009. - 207 с. :

Дополнительная литература

1. Антонян Аркадий Сергеевич. Реставрация скульптуры из камня : метод. рекомендации / А. С. Антонян ; М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Федер. гос. учреждение культуры "Всерос. художеств. науч.-реставрац. центр им. акад. И.Э. Грабаря". - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : СканРус, 2006. - 99 с.

Электронные ресурсы:

2. Всё для студента-искусствоведа [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., МГУ,

- cop. 2005-2010]. – Режим доступа: // <http://iskunstvo.info/>
3. East View Information services [Electronic resource]: [Информационная служба с базами данных по гуманитарным и естественным наукам]. - Electronic data. - Minneapolis, USA [n.d.]. – Mode of access : <http://www.eastview.com/>
 4. Grove Art Online [Electronic resource]: [Онлайн ресурс по истории изобразительных искусств]. - Electronic data. - Oxford University Press [cop. 2007 — 2011]. – Mode of access : <http://www.oxfordartonline.com/public/>
 5. JSTOR [Electronic resource]: [Полнотекстовая база данных англоязычных научных журналов]. - Electronic data. - New York — Ann Arbor, Michigan [cop. 2000-2011]. – Mode of access: <http://www.jstor.org/>

Список источников и литературы по разделу «Архитектура».

Источники

1. Витрувий Марк Поллион.
Десять книг об архитектуре / Витрувий. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 318. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.

Словари архитектурных терминов

1. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
2. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.

Литература

Обязательная:

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1930. 173 с.
2. Вельфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вельфлин ; переводчик Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05247-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410921> (дата обращения: 08.02.2020).
3. Вишпер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
4. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).
5. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438229> (дата обращения: 08.02.2020).
6. Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05790-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431834> (дата обращения: 08.02.2020).

Дополнительная:

1. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08199-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438502> (дата обращения: 08.02.2020).
2. Раскин, А. М. Классическое архитектурное формообразование : учебное пособие для вузов / А. М. Раскин ; под научной редакцией С. В. Голынца. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 131 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08382-8 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1908-4 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438112> (дата обращения: 08.02.2020).

3. Рёскин, Д. The stones of venice. Камни венеции / Д. Рёскин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Читаем в оригинале). — ISBN 978-5-534-05277-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441451> (дата обращения: 08.02.2020).
4. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования : учебник и практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/445751> (дата обращения: 08.02.2020).
5. Цирес, А. Г. Искусство архитектуры / А. Г. Цирес. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05825-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410437> (дата обращения: 08.02.2020)

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Раздел I. Скульптура как вид искусства

Тема 1. Материалы в скульптуре

Цель занятия – выяснить роль материала в формировании образа, формальные и образные особенности разных материалов и сравнить их.

Доклад 1. Сравнительный анализ скульптурных портретов А.М. Голицына (1773) и Павла I (1796) работы Ф.Шубина из ГТГ.

Доклад 2. Сравнительный анализ работ Конёнкова (на выбор) в ГТГ.

Контрольные вопросы

1. Специфика работы с мрамором в скульптуре, способы обработки, характер светотени,

роль цвета, влияние техники обработки на формирование образа.

2. Бронза и способы работы с ней, отличительные особенности образной характеристики и формальный язык.
3. Дерево как материал скульптора, его свойства и влияние технологии обработки на формирование образа.

Литература:

1. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. — 74 с., а также электронный ресурс – режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>
2. Ермонская В. В Русская мемориальная скульптура : к истории художественного надгробия в России XI - XX в. / В. В. Ермонская, Г. Д. Нетунахина, Т. Ф. Попова. - М. : Искусство, 1978. - 311 с. : ил., фронт. ; 27 см. - На обл. авт. не указаны. - Библиогр.: с. 305-311. - 100. (а также электронный ресурс: режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000009/index.shtml>)
3. Яхонт Олег Васильевич. Консервация и хранение скульптуры в музее / О. В. Яхонт ; Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации. - Москва : Индрик, 2009. - 207 с. :

Тема 2. Скульптура разных функций и жанров в историческом контексте

Цель занятия – уяснение эволюции скульптурной формы от Древнего Востока до Ренессанса, в выявлении специфического формального языка каждой эпохи и задач скульптора.

Доклад 1. Анализ формальных особенностей египетского рельефа на примере "Стелы с плакальщицами" (ГМИИ)

Доклад 2. Сравнительный анализ скульптурной формы в древнегреческой и средневековой скульптуре на примере слепков в ГМИИ (на выбор).

Доклад 3. Ренессансная скульптура на примере сравнительного анализа слепков статуй «Давид» Донателло и «Давид» Микеланджело из ГМИИ.

Контрольные вопросы

1. Религиозно-символические функции скульптуры Древнего мира, Античности и Средневековья.
2. Язык древнеегипетской скульптуры: форма, пропорции, движение, отношения с пространством.
3. Телесность и духовное начало в скульптуре и особенности художественного языка античности и Средних веков.
4. Эволюция скульптурной группы и её особенности.
5. Античная и ренессансная форма и способ анализа языка ренессансной скульптуры

Литература:

1. Арган Дж.К. История итальянского искусства : Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Барокко. Искусство XVIII века. Искусство XIX - начала XX века : пер. с итал. / Джулио Карло Арган . - М.: Радуга, 2000. - 532 с.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Изд-во В. Шевчук, 2002. — 289 с. (любое издание).
3. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.
4. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. — 74 с., а также электронный ресурс – режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>

Тема 3. Письменные описание и анализ скульптуры

Цель занятия — освоить навык письменного описания и анализа скульптуры для использования в курсовых работах, докладах, ВКР, научных статьях и т.п.

Аналитическое задание для всех: скорректировать план анализа произведений искусства из курса дисциплины «Описание и анализ памятников искусства-I», исходя из специфики построения композиции, пространства, цвета, света, фактуры в скульптуре.

Аналитическое задание для самостоятельной работы с последующей проверкой в парах: провести сравнительный письменный анализ произведений скульптуры на примерах оригиналов и копий из собрания ГМИИ. Пример задания: сравнить копии скульптур Верроккьо «Давид» (1473-75), Донателло «Давид» (1430-е гг.) и Микеланджело «Давид» (1501-04).

Контрольные вопросы:

1. Какое место в анализе скульптуры занимает пространство?
2. Как анализировать объёмно-пространственную композицию в скульптуре?
3. Какова роль цвета в скульптуре и способы работы скульптора с цветом?
4. Для чего нужен постамент в скульптуре, и какие бывают постаменты?

Литература:

1. Огюст Роден. Мысли об искусстве. Воспоминания современников /Сост., подгот. текста Н.И. Рыбаковой. -М.: Республика, 2000. — 367с.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве /Г. Вельфлин ; пер. с нем. А. А. Франковского ; вступ. ст. Р. Пельше. - М. : Изд-во В. Шевчук, 2002. — 289 с. (любое издание).
3. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак; пер. с нем. А.А. Сидорова, В.С. Сидоровой, А.К. Лепорка. — СПб.: Академический проект, 2001. — 336 с.
4. Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры/ В.В. Ермонская. АХ СССР. - М.:Искусство, 1964. — 74 с., а также электронный ресурс – режим доступа: <http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st001.shtml>

Раздел II «Архитектура». Пояснительная записка.

Цель семинарских и практических занятий - освоение принципов описания и методов анализа архитектурных сооружений, изложенных в лекциях. Задачи, которые преследуются на этих занятиях - развитие у учащихся навыков работы с различными аналитическими методами, приемами и подходами изучения архитектурной формы.

Разработаны два варианта проведения занятий. Они могут варьироваться по желанию преподавателя, в зависимости от той цели, которая поставлена перед семинаром.

Первый вариант: дискуссия.

Студентам предлагаются натурные или графические изображения (на слайдах) отдельных архитектурных сооружений или ансамблей. Ставятся следующие задачи:

- * описать данное сооружение или ансамбль;
- * дать аналитическое определение основных принципов построения объёмно-пространственной композиции и планировки;
- * сделать попытку найти закономерности формального выражения архитектурного стиля.

Сценарий проведения дискуссии:

1. Согласно теме семинара один студент описывает или анализирует одно архитектурное сооружение или ансамбль, предложенные преподавателем на слайдах.
2. Любой из участников семинара после выступления может задать вопрос выступавшему.
3. Двое студентов оппонируют выступление, дополняя и оценивая его. Второй вариант - деловая игра.

1. Сценарий проведения «деловой игры»:

2. Группа студентов делится на две команды.
3. Каждая команда получает одинаковое задание, состоящее из четырех пунктов: архитектурный словарь, атрибуция, описание, архитектурный проект.
4. Задание готовится дома.

В деловой игре участвуют все студенты.

Темы занятий выбраны с целью тренировки студентами полученных знаний в области архитектурного анализа. Семинары продолжают лекции, дополняя их наглядной демонстрацией широкого потенциала архитектурного анализа.

Студент формирует на занятиях представление о различных возможностях изученных методов и практической целесообразности применения их в разных случаях. На семинары выносятся характерные образцы вероятного анализа, примеры различных по назначению сооружений и комплексов.

Литература, предлагаемая для самостоятельного освоения, должна помочь студентам усвоить терминологический аппарат и основные приемы описания и аналитические методы.

Тема 1: “Описание одного архитектурного сооружения”

1. жилой дом (особняк, дворец, многоэтажный дом);
2. культовое сооружение;
3. промышленное здание;
4. общественное сооружение (школа, университет, банк, офис, театр и т.д.).

На семинаре предлагается несколько слайдов с видами различных архитектурных сооружений. Студенты самостоятельно ведут описание, задают вопросы и оппонировать выступление.

Контрольные вопросы.

1. Какие типы архитектурных сооружений Вы знаете?
2. Назовите основные части, составляющие архитектурное сооружение.
3. Какие строительные материалы Вы знаете? В чем их отличие?
4. В чем специфика архитектурного творчества, его отличие от творчества живописца или скульптора?

Литература.

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - М., 1994. Разделы «Архитектура». С. 108 - 127, 199 - 215, 259 - 273, 372 - 407..
2. Виппер Б.В.. Введение в историческое изучение искусства . - М., 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
3. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995.
4. Юсупов Э.С.. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1994.

Тема 2: “Анализ пространственной композиции градостроительного ансамбля.”

1. загородная усадьба;
2. деревенское поселение;
3. город (улица, площадь, набережная).

На семинаре предлагается несколько слайдов с видами различных архитектурных ансамблей и чертежи. Студенты ведут анализ, задают вопросы и оппонировать выступление.

Контрольные вопросы.

1. Что такое замкнутый и свободный архитектурные ансамбли?
2. Назовите примеры живописной организации ансамбля?
3. Назовите примеры регулярных градостроительных решений?
4. Что такое гипподамова система?
5. Какой принцип композиционного построения использован в Версальской резиденции?
6. Что такое английский парк?

Литература.

1. Виппер Б.Р.. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
2. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования : учебник и практикум для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11611-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/445751> (дата обращения: 08.02.2020).

Тема 3: “Анализ объёмно-пространственной композиции архитектурного сооружения”.

1. особняк
2. культовая постройка
3. театр
4. административное здание
5. учебное здание
6. павильон метро

На семинаре предлагается несколько слайдов с видами различных архитектурных сооружений. Студенты ведут анализ, задают вопросы и оппонировать.

Контрольные вопросы.

1. Объясните понятие объёмно-пространственной композиции архитектурного сооружения.
2. Какие типы пространственных организаций Вы знаете в архитектуре?

Литература.

1. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
2. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438229> (дата обращения: 08.02.2020).
3. Основы архитектуры и строительных конструкций : учебник для академического бакалавриата / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05790-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431834> (дата обращения: 08.02.2020).

Тема 4: “Анализ пластики архитектурного сооружения”.

1. особняк, многоквартирный дом
2. культовая постройка
3. театр
4. административное здание
5. учебное здание
6. павильон метро

На семинаре предлагается несколько слайдов с видами различных архитектурных сооружений. Студенты ведут анализ, задают вопросы и оппонировать.

Литература:

1. Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре / Витрувий. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 318. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
2. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
3. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.

4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1930. 173 с.
5. Вельфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вельфлин ; переводчик Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05247-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410921> (дата обращения: 08.02.2020).
6. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
7. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).
8. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08199-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438502> (дата обращения: 08.02.2020).
9. Цирес, А. Г. Искусство архитектуры / А. Г. Цирес. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05825-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410437> (дата обращения: 08.02.2020)

Тема 5: “Анализ тектоники архитектурного сооружения”

1. особняк, многоэтажный дом
2. культовая постройка
3. театр
4. административное здание
5. учебное здание
6. павильон метро

Контрольные вопросы.

1. Как выражается масштаб в архитектуре?
2. Что такое ритм и метр в архитектуре?
3. Объясните понятие объемно-пространственной композиции архитектурного сооружения.
4. Какие типы пространственных организаций Вы знаете в архитектуре?
5. Объясните понятие массы в архитектуре?
6. Что такое тектоника?

Литература.

1. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
2. Витрувий Марк Поллион. Десять книг об архитектуре / Витрувий. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 318. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
3. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
4. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1930. 173 с.
6. Вельфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи ренессанса / Г. Вельфлин ; переводчик Л. И. Некрасова, В. В. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05247-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410921> (дата обращения: 08.02.2020).
7. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.

8. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).
9. Михаловский, И. Б. Архитектурные формы Античности / И. Б. Михаловский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08199-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438502> (дата обращения: 08.02.2020).
10. Цирес, А. Г. Искусство архитектуры / А. Г. Цирес. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05825-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410437> (дата обращения: 08.02.2020)

Тема 6: «Архитектура Древнего мира. Греческая и римская античность»(ролевая игра).

Архитектурный словарь.

1. Каждая команда готовит 10 вопросов по архитектурной терминологии, связанной с архитектурой ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА (по схеме название - определение).
Пример. Вопрос: Что такое ПЕРИПТЕР? □ Ответ: ПЕРИПТЕР – это тип античного храма, окруженного со всех четырех сторон колоннадой.
2. Каждая команда готовит 10 вопросов по архитектурной терминологии, связанной с архитектурой ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА (по схеме определение - название).
Пример. Вопрос: Как называется КОЛОННАДА, ОКРУЖАЮЩАЯ ХРАМ? □ Ответ: ПЕРИСТАСИС или ПЕРИПТЕРОН.
3. Каждая команда задает 10 вопросов по архитектурной терминологии, показывая на изображении - слайде, рисунке или репродукции, необходимую деталь или целое архитектурное сооружение, относящееся к эпохе ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ИЛИ РИМА и просит дать ее или его название.

Литература:

1. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
2. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.
3. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
4. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).

Задание 2. ОПИСАНИЕ.

Каждая команда показывает изображение одного архитектурного сооружения ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ИЛИ РИМА на экране своим противникам, требует его грамотного описания и оппонирует ответ.

Задание 3. АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ.

Каждая команда придумывает архитектурное сооружение в формах греческой или римской античности и предлагает своим противникам его словесное описание, по которому они должны изобразить это сооружение на доске в аудитории.

Литература.

Обязательная:

1. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
2. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).

3. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
4. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.

Тема 7: «Архитектура западноевропейского Средневековья. Романика и готика».

Задание 1. АРХИТЕКТУРНЫЙ СЛОВАРЬ.

1. Каждая группа готовит 10 вопросов по архитектурной терминологии, связанной с архитектурой ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (по схеме название - определение).

Пример. Вопрос: Что такое АРКБУТАН? Ответ: АРКБУТАН – это НАРУЖНАЯ ПОДПОРНАЯ ПОЛУАРКА, ПЕРЕДАЮЩАЯ РАСПОР СВОДА НА УСТОИ (КОНТРОФОРСЫ), РАСПОЛОЖЕННЫЕ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ. Юсупов Э.С. Словарь архитектурных терминов. СПб, 1994, с. 32/.

2. Каждая группа готовит 10 вопросов по архитектурной терминологии, связанной с архитектурой ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (по схеме определение - название).

Пример. Вопрос: Как называется АРКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ ДУГ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ В ЗАМКЕ ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ? Ответ: СТРЕЛЬЧАТАЯ. Юсупов Э.С. Словарь архитектурных терминов. СПб, 1994, с. 30/.

3. Каждая группа задает 10 вопросов, показывая на изображении - слайде, рисунке или репродукции, необходимую деталь или целое архитектурное сооружение, относящееся к эпохе ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Задание 2. ОПИСАНИЕ И АТТРИБУЦИЯ.

Показать изображение одного архитектурного сооружения на экране и потребовать его грамотного описания. Задающие задание студенты оппонируют и оценивают ответ.

Задание 3. АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ.

Каждая команда придумывает архитектурное сооружение в средневековых формах и предлагает своим противникам его словесное описание, по которому они должны изобразить это сооружение на доске в аудитории.

Литература.

1. Витрувий Марк Поллион.
Десять книг об архитектуре / Витрувий. - Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 318. - (Антология мысли). - Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru>.
2. Плужников В.В. Термины Российского архитектурного наследия. Словарь-гlossарий. М., 1995. 158 с.
3. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1992. 417 с.
4. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 1930. 173 с.
5. Виппер Б.В. Введение в историческое изучение искусств. М. 1985. Раздел «Архитектура». С. 215 - 283.
6. Гартман, К. Стили / К. Гартман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12184-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/447004> (дата обращения: 08.02.2020).
7. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : учебник для вузов / С. П. Заварихин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02924-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438229> (дата обращения: 08.02.2020).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства ФИИ РГГУ.

Цель дисциплины — освоение основных понятий истории искусства и основных принципов формально-стилистического описания и сюжетного, тематического, образного анализа произведений скульптуры и архитектуры для создания базы дальнейшего профессионального обучения, выработки основ научного мышления, применения навыков работы с коллегами, текстовой информацией и произведениями искусства на практике.

Задачи дисциплины:

- проследить историю формально-стилистического метода;
- изучить связи между формой и образом;
- освоить основные понятия и термины истории искусств;
- исследовать основные формальные категории, такие, как композиция, пространство, объем, плоскость, светотень, пластика, фактура, контур, ракурс;
- изучить особенности техник различных видов скульптуры;
- изучить различные материалы, применяемые в архитектуре;
- изучить различные методы графического отображения архитектуры на бумаге;
- научиться использовать источники и научную литературу при анализе памятников скульптуры и архитектуры;
- понять исторические закономерности развития художественной формы в скульптуре и архитектуре;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами;
- научиться самостоятельно анализировать произведения скульптуры и архитектуры письменно и устно.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 - Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;

ОПК-1.1 - Критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу;

ОПК-1.2 - Анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма;

ОПК-2 - Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии

ОПК-2.1 - Применяет данные историографии при постановке новых научных проблем

ОПК-2.2 - Критически анализирует существующие концепции и границы их применимости в искусствоведении

ОПК-3 - Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;

ОПК-3.1 - Анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства

ОПК-3.2 - Устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности;
- технико-технологические особенности основных памятников искусства;

- основные понятия истории искусства применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры;
- основные термины, связанные с техниками скульптуры и архитектуры;
- историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств;
- основные понятия истории искусств применительно к описанию произведений скульптуры и архитектуры;
- историю формирования скульптуры и архитектуры как видов искусств.

Уметь:

- использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач;
- проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства;
- ориентироваться и работать с основными трудами по искусству;
- находить необходимую информацию по произведениям скульптуры и архитектуры в научных библиотеках и сети Интернет; работать с источниками и научной литературой;
- описывать и анализировать научным и понятным языком произведения изобразительного искусства как устно, так и письменно;
- проводить композиционный анализ произведений скульптуры и архитектуры и выявлять их стилистические особенности и жанровую специфику

Владеть:

- навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач;
- понятийным аппаратом истории искусства;
- навыками исследования произведений искусства в условиях музейных и выставочных экспозиций;
- навыками устного и письменного изложения по основным темам курса;
- навыками изучения памятников архитектуры в натуре;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры;
- навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории скульптуры и архитектуры; навыками работы в группе, с распределением ролей.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачёта

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц.