

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Л.С. Пестрякова

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ
«ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ
ИСКУССТВА»**

Саратов 2011

Пестрякова Л.С. Методические указания по предмету «Описание и анализ памятников искусства». – Саратов, 2011. – 10 с.

Настоящее пособие включает теоретические и исторические основы искусствоведческого анализа художественных произведений. В нем представлены основные сведения о предмете «Описание и анализ памятников искусства», требования по подготовке практических заданий, рекомендации по выполнению самостоятельной работы, вопросы к зачету. Данное пособие предназначено студентам очного отделения, обучающихся по специальности 035400 «Искусствоведение».

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Педагогического института СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Пестрякова Л.С. 2011

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Описание и анализ памятников искусства» является важнейшим элементом профессиональной подготовки специалиста в области искусствоведения. Целью курса является овладение студентами комплексом знаний, необходимых для культурологического и искусствоведческого анализа художественных произведений, а также выработка необходимого понятийного аппарата для их описания.

Изучение курса «Описание и анализ памятников искусства» предлагается на начальном этапе обучения. В рамках данного курса происходит процесс овладения общепринятыми нормами искусствоведческого анализа художественных произведений, обогащения новыми культурологическими и искусствоведческими знаниями на примерах конкретных артефактов, а также теоретическое и практическое осмысление знаний, полученных при изучении дисциплины «Введение в историю искусства», «Теория и история искусства». Практические занятия представляют собой полноценное исследование памятников мировой художественной культуры, подробный их стилистический анализ, постижение идейно-образного содержания, композиционного построения, средств художественной выразительности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Принципы искусствоведческого описания и анализа памятников. Замысел и его творческое воплощение. Отличие искусствоведческого анализа произведений искусства от культурологического. Зависимость постижения произведений искусства от художественных, эстетических, научных, социальных и других знаний. Эмоциональная и логическая оценка произведений искусства. Единство формы и содержания в художественном образе. Общее и неповторимо-индивидуальное в каждом

произведении. Роль сюжета, идеи, темы, изобразительного мотива в определении историко-культурного смысла произведения и выраженного в нем мировоззрения.

Понятие «иконография», особенности иконографического анализа произведений искусства. Иконологические - направление искусствознания. Роль иконографии в средневековом искусстве. Создатели русского иконографического метода (Н.П. Кондаков, Н. Покровский, Г.Милле). Современное понимание иконографии (в живописи, скульптуре, графике) как системы признаков изображения определенного персонажа или сюжета.

Фактографическое изучение искусства Проблема атрибуции памятников искусства. Толкование смысла произведения, исходя из символики и атрибутов. Установление авторства художественного произведения, времени и места его создания, с опорой на анализ стиля, сюжета, иконографии.

Искусствоведческая литература и ее анализ. Приемы и методы популяризации искусства. Произведение искусства как текст. Жанровые формы искусствоведческого анализа. Основы анализа произведений искусства. Умение анализировать и понимать содержание произведений искусства Историко-культурные и социальные предпосылки создания памятника искусства. Стилистический анализ. Необходимые краткие сведения об авторе. Связь замысла художника и его творческое воплощение. Единство формы и содержания в художественном образе. Жанровая и видовая принадлежность. Взаимосвязь художественного языка, композиции и техники воплощения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа по дисциплине «Описание и анализ памятников искусства» включает в себя изучение учебной, искусствоведческой, художественной литературы, знакомство с памятниками искусства, посещение музеев, выставок, лекций, концертов.

Самостоятельный анализ художественных произведений. Выполнение контрольной работы в печатном виде, с представлением иллюстративного материала в электронном виде (презентации в формате Power Point).

Методические рекомендации по выполнению описания и анализа памятников искусства

В процессе работы над описанием и анализом произведения искусства можно выделить пять основных этапов:

1. Прелюдия (информационное сообщение и эмоциональный настрой).
2. Первичный непосредственный контакт с произведением (молчаливое созерцание, внутренняя работа в системе «человек-произведение»).
3. Вербализация (словесное выражение) того, что было пережито и прочувствованно в период первичного контакта с произведением.
4. Анализ произведения.
5. Возвращение к общению с произведением на более высокой ступени обобщения, к целостности его восприятия.

1 этап. «Прелюдия»

«Прелюдия» должна быть подготовлена автором выступления заранее. Студент читает книги о художнике и его времени, знакомится с его эпистолярным наследием и мемуарной литературой о нем. Для начала своей работы можно выбрать характерный эпизод из жизни художника, отрывок из воспоминаний о нем, его работе над произведением о котором пойдет речь, о том впечатлении, которое оно некогда произвело на зрителя. Рассказ или подготовленный текст должен быть не столько информативным, сколько эмоционально насыщенным.

2 этап. Непосредственное восприятие произведения.

На данном этапе идет внимательное рассмотрение произведения, «вчувствование» в него. Молчаливое созерцание способствует

сосредоточению, а значит сотворчеству с художником. Знакомство с произведением не должно быть аналитическим, оно должно стимулировать переживание художественного образа.

3 этап. Вербализация пережитого.

Попытка выразить словом то, что было прочувствованно в предыдущий этап работы. Вербализация будет далека от воспринятого художественного образа, т.к. словами художественный образ исчерпать нельзя. Этот этап важен в учебной работе, поскольку здесь происходит целостное восприятие произведения искусства, коррекция, обогащение и осознанная фиксация впечатления, полученного в процессе непосредственного восприятия.

4 этап. Анализ.

Собственно анализу предшествует краткая характеристика эпохи, устанавливается связь художественной формы и содержания. Сосредоточивается внимание на средствах выразительности, на конкретном воплощении жанра, на художественных приемах, используемых мастером при создании художественного образа. Рассматривается произведение не только как продукт творчества художника, но и в общекультурном контексте.

5 этап Возвращение к целостному восприятию.

Целостно восприятие, непосредственный безмолвный контакт с произведением, при котором оживает неповторимо своеобразный художественный образ.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Контрольные вопросы

1. Опишите по памяти предложенное произведение искусства..
2. Какими приемами художник пользуется для передачи определенного художественного образа.
3. Что означает понятие «канон»? Какое выражение он нашел в древнеегипетской скульптуре?

4. Каковы особенности храмовой архитектуры Древнего Египта?
5. Перечислить основные черты античной культуры.
6. Что означает «ордерная система» и в чем ее значение для дальнейшего развития архитектуры?
7. В чем сходство и различие греческого театра и современного?
8. Указать отличительные особенности эллинистической архитектуры и скульптуры.
9. Каковы наиболее выдающиеся достижения римлян в области архитектуры.
10. Назвать литературные жанры I-II вв. н.э.
11. Назвать основные черты романского стиля.
12. Каковы особенности жанра рыцарской литературы?
13. В чем особенности готического искусства Франции, Германии, Англии, Испании, Италии?
14. Каков идеал человека в эпоху Возрождения?
15. В чем характерные черты ренессансной живописи, скульптуры, архитектуры?
16. В чем своеобразие творческого метода, художественного языка искусства XVII в.?
17. В чем своеобразие барокко и его отличие от искусства Возрождения?
18. Как традиции античности и Возрождения отражаются в конкретных произведениях классицизма?
19. В чем заключаются реалистические принципы живописи?
20. Как и почему в эпоху Просвещения произошли изменения в соотношении видов и жанров художественного творчества?
21. Перечислить признаки стиля ампир в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
22. Каковы основные черты романтизма в живописи и музыке?
23. Назвать характерные для реализма средства художественной выразительности в изобразительном искусстве.

24. Назвать основные черты импрессионизма, символизма в художественной культуре XIX века.

25. Особенности художественного миропредставления в искусстве XX века.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ.

ГРАФИКА

Зубов А.Ф. Свадьба Петра I и Екатерины 19 февраля 1712 года в Петербурге. 1712. Офорт, рез.

Серов В. Портрет балерины А.Павловой. Рис.1909. Кар. ГРМ.

Домье О. Литорафия. Из альбомов карикатур. 1830-1860-х гг.

Бенуа А. Иллюстрации к Медному всаднику А.С.Пушкина. 1827. Ксилография.

Фаворский. В. Портрет Достоевского. 1929. Ксилография.

ЖИВОПИСЬ

Иоанн Златоуст. Мозаика апсиды храма св. Софии в Киеве.

Джотто. Поцелуй Иуды. Фреска в капелле дель Арена в Падуе.

Микеланджело. Сикстинская капелла. Общий вид.

Микеланджело. Сотворение Адама Фреска плафона Сикстинской капеллы.

Рублев А. Троица.

Успение Богоматери. XIV век. Дерево. Темпера. ГТГ.

Матвеев А. Автопортрет с женой. 1929. Холст, масло. ГТГ

Ян ванн Эйк. Чета Арнольфини.1434. Холст, масло. Национальная галерея. Лондон.

Боттичелли С. Венера. 1380. Холст, масло. Галерея Уффици. Флоренция.

Давид. Клятва Горациев.1784. Холст, масло. Лувр. Париж.

Веласкес Венера перед зеркаломю1650. Холст, масло. Национальная галерея. Лондон.

Ге Н. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871. Холст, масло. ГТГ.

Тинторетто. Тайная вечеря. 1592. Церковь сан Джорджо Маджоре, Венеция.

СКУЛЬПТУРА

Пергамский алтарь. 1080-1060 гг. до н.э. Мрамор.

Гиберти. Восточные двери баптистерия. XV век. Флоренция. Бронза.

Мирон. Дискобол. 460-450 гг.э. Мрамор. Национальный музей Терм, Рим.

Растрелли Б.К. Конная статуя Петра I. 1716-1744. Бронза. СПб.

Микеланджело. Давид. 1501-1504. Мрамор. Флорентийская академия изящных искусств.

Донателло. Памятник кондотьеру Гаттамелате. 1447-14453. Падуя.

АРХИТЕКТУРА

Иктин и Калликрат. Парфенон на Афинском Акрополе. Главный храм. 447-438 гг. до н.э.

Захаров А. Адмиралтейство. Центральная башня. 1806-1815. СПб.

Шехтель ф. Особняк Рябушинского в Москве. 1903-1926.

Росси К. Театральная улица. 1827-1832. СПб

Пантеон в Риме. 120-125

Колизей. 75-80. Рим.

Дмитриевский собор. XII век. Владимир.

ЛИТЕРАТУРА

1. Демченко, А. И. . Мировая художественная культура [Текст] : курс лекций / А. И. Демченко. - Саратов : [б. и.], 2006.
2. Донин А.Н. Введение в искусствознание. Н.Новгород., Нижегородский гуманитарный центр. 1996

3. Ильина Т.В. Введение в искусствознание. М.: ООО «Издательство Астрель», 2003.
4. Мировая художественная культура : в 4 т. - СПб. : Питер, 2006
5. Шевченко Е.П. Создание презентаций в программе Р.Р. : учебно-методическое пособие для студентов факультета искусств и художественного образования /Е.П.Шевченко, В.А.Ищенко, Л.С.Пестрякова. - Саратов: Издательский центр «Наука», 2007. –30 с.
6. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М. : Академия, 2004
7. Мещанова Л. Н. Мировая художественная культура. Ч.1,3.-Саратов : Изд-во Сарат. пед. ин-та, 2004.
8. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. А. И. Шаповалова. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 320 с
9. Варданян, Р. В. Мировая художественная культура : Архитектура / Р. В. Варданян. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 400 с.
10. Дмитриюкова Л.В. Мировая художественная культура. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 28с.
11. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры М.: ВЛАДОС, 2001. – 400с.