

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра философии, истории и теории искусства**

Рабочая программа дисциплины

«Анализ художественного произведения»

Направление подготовки:

50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки»

52.03.01 «Хореографическое искусство»

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2014 год

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цели курса.

Развитие у студента первичных навыков художественно-стилистического анализа произведений изобразительного искусства. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства. Овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.

2. Задачи курса

Обучение постановке научно-исследовательской проблемы и способам ее разрешения. Овладение студентами различными элементами художественно-стилистического анализа произведений изобразительного искусства и их интерпретации, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства. Обучение логически аргументированной мысли, умению ясно излагать и доказать теоретическое построение, обобщать, анализировать и синтезировать информацию. Стимулирование выработки личной позиции в отношении к многочисленным произведениям. Обучение работе с широким спектром искусствоведческой литературы, справочными изданиями, каталогами, интернет ресурсами. Овладение научными навыками составления каталогов художественных произведений и оформления текста.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Компетенции, приобретенные в процессе освоения курса, студент может использовать при выполнении самостоятельных работ в ходе изучения смежных дисциплин: «Развитие речи», «История изобразительного искусства», «Культурология», «История хореографического искусства». При написании курсовых и дипломных работ, составлении каталогов выставок, проведении экскурсий и лекций, в работе и творчестве артистов балета, хореографов, балетмейстеров.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА

По итогам курса «Анализ художественного произведения» студенты выполняют курсовую работу, посвященную художественно-стилистическому анализу одного произведения на тему танца. Это могут быть произведения любого вида изобразительного искусства - скульптура (круглая, рельеф), живопись (фреска, мозаика, миниатюра, станковая картина), графика (рисунок, гравюра). Основным отличием работы является ее широкий и глубокий исследовательский характер. Здесь развиваются навыки сравнительного анализа и анализа группы произведений. Основное, что должно отличать исследовательскую работу – наличие проблемы, не раскрытой в искусствоведении или решенной недостаточно.

3. ТЕМЫ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Разделы курса.

Раздел I. ВИДЫ ИСКУССТВА и ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Раздел II. ТЕМА И СЮЖЕТ.

Раздел III. РИСУНОК И ЛИНИЯ.

Раздел IV. ЭТЮД, ЭСКИЗ, НАБРОСОК.

Раздел V. ФОРМАТ и РАМА.

Раздел VI. РИТМ.

Раздел VII. ЖЕСТ.

Раздел VIII. ПРОСТРАНСТВО.

Раздел IX. ВРЕМЯ.

Раздел X. ЦВЕТ, СВЕТ, КОЛОРИТ.

Раздел XI. КОМПОЗИЦИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.

Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИЙ В СКУЛЬПТУРЕ, ГРАФИКЕ, ДПИ и МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.

Раздел XIII. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ.

1. ВИДЫ ИСКУССТВА и ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

Понятие об основных группах искусства: пространственно-временные, временные, пространственные: Основные виды изобразительного искусства - живопись, графика, скульптура. Назначение искусства: станковое, монументальное, декоративно-прикладное.

2. ТЕМА И СЮЖЕТ

Различение понятий темы и сюжета. Источники сюжетов. Исключительность значения формы в искусстве.

3. РИСУНОК И ЛИНИЯ

Роль рисунка в изобразительном искусстве. Господство рисунка в искусстве Древнего мира и Средних веков, его связь с изображением. Принципиальная разница между живописью и рисунком в эпоху Возрождения.

Инструменты для рисования, их историческая смена. Эволюция графического стиля. Металлический грифель и перо в эпоху Готики и раннего Ренессанса. Тональный рисунок в эпоху Возрождения в Северной Италии и Нидерландах. Негативный рисунок и комбинация пера и кисти.

Основные функции линии в рисунке: изображение, декоративный ритм, экспрессия. Линия в живописи и скульптуре.

4. ЭТЮД, ЭСКИЗ, НАБРОСОК

Понятие основных видов штудий с натуры: набросок, эскиз, этюд. Особенности каждого из них, их место в работе художника.

5. ФОРМАТ и РАМА

Связь формата со всей внутренней структурой художественного произведения, его роль в понимании замысла художника. Четырехугольный

формат. Горизонтальный вытянутый формат – пейзажный, его качества и особенности. Длинный узкий формат – панорамный, его особенности. Прием рабатмента.

Квадратный формат, его качества. Вертикальный формат – портретный, его бытование и применение. Специфика сильно вытянутого вертикального формата. Круглый формат (тондо) и овал, область применения.

История формата как отражение эволюции стилей.

Основные функции рамы в картине – концентрация впечатления и ограничение картины от внешнего мира. Развитие рамы, ее связь с появлением станковой картины. Эволюция рамы.

6. РИТМ.

Понятие ритма в изобразительном искусстве: цвет, очертания фигур, объемная форма, направление линий и масс, размеры форм, расстояния между формами, жесты, наклоны, повороты и т.д. Понятие контрапункта в сложных многофигурных композициях.

Направление восприятия ритма композиции человеком. Краткая эволюция ритма в истории изобразительного искусства. Ритм в странах Древнего Востока, Древней Греции, эпоху Средневековья, эпоху Возрождения, искусстве 17-18 веков, 19 и 20 веков. Влияние фотографии и кинематографа на убыстрение ритмов.

7. ЖЕСТ.

Жест как важнейший узел композиции. Связь жеста со словом. Жесты как символы-знаки. Язык жестов и их историческое обоснование. Лаконичные жесты в античности, их смысловая связь со словом. Спокойствие античного жеста в древнерусской иконе и монументальной живописи. Литургические жесты в изобразительном искусстве. Исключительная роль жеста в исторической картине эпохи классицизма. Жест как изображение духовных понятий.

Жест в бытовой картине, его особенности. Жест в портрете.

8. ПРОСТРАНСТВО

Основные концепции пространства в изобразительном искусстве. *Египетское пространство*, его перевод на плоскость. Значение силуэтно-профильной формы изображения человека, животных, предмета. Понятие «двойная перспектива». Использование египетского пространства использовался в росписи чернофигурных античных ваз, витражах готического собора, миниатюрах средневековых рукописей, живописи Гогена, Матисса, Ходлера.

Греческое пространство. Моделировка формы при помощи света и тени древнегреческим мастером Аполлодором. Открытие падающей тени, просвечивания сквозь прозрачные тела, рефлексы отражения, пересечения фигур. Понятие античной перспективы, ее отличие от линейной перспективы. Перспектива предмета в античном мире.

Дальневосточное пространство. Искусство Дальнего Востока. Техника живописи. Понятие верха и низа. Изображение пространства сверху. Параллельная перспектива.

Византийское пространство. Художественное пространство иконы как пространство бесконечности, вечности. Принципиальное отличие от картины. Обратная перспектива. Сферическая перспектива.

Центральная (линейная) перспектива. Первооткрыватель Филиппо Брунеллески (1377-1546). Прорыв плоскости полотна (в станковой картине) и массы стены (в монументальных росписях). Иллюзорное пространство.

Другие виды перспективного изображения пространства: световая перспектива, тональная перспектива, воздушная перспектива.

Горизонт как камертон композиции. Различные приемы в использовании горизонта. Низкий горизонт, его характеристика. Высокий горизонт, его особенности.

9. ВРЕМЯ

Развитие представлений о пространстве и времени, их относительность. Циклическое время у древних народов. Время как вектора, понятие исторического времени на основе христианской картины мира. Влияние изменений понятий на приемах композиции.

Особенности передачи времени в иконе. Образ времени в средневековом календаре. Единство времени и действия в едином пространстве в эпоху Ренессанса. Концепция динамического времени в эпоху Барокко. Последовательность и одновременность. Появление у времени не только протяженности, но и объема в искусстве Барокко.

Утонченный характер времени в живописи 18 века (Ватто). Время становится непрерывным и длительным. Образ уходящего, исчезающего в прошлое времени. Новый перелом в концепции времени в начале 19 века, одну из основных тенденций живописи 19 века можно было бы стремление подчинить пространство времени, наделение пространства свойствами времени. Ускорение темпа восприятия, изображение скорости, перерастание настоящего в «сию секунду». Наивысшего выражения этого метода у импрессионистов. Композиции импрессионистов. Культ времени в концепции кубистов. Аналитический кубизм и принцип симультанизма. Попытка пространственно-временного синтеза.

Метод переживания времени в 19 веке в русской живописи. Эмоциональное переживание времени, его приближение и удаление (время – ожидание, время – воспоминания или мечта). Влияние такого понимания времени на русскую историческую живопись и русский пейзаж.

10. ЦВЕТ, СВЕТ, КОЛОРИТ.

Понятие цвета и колорита. Спектре цветов. Основные спектральные и цвета второго порядка. Понятие дополнительных цветов, их контрастность друг к другу.

Понятие теплые и холодные цвета, их свойства.

Основные системы колорита. Локальный колорит, его свойства, рамки применения. Тональный колорит, его характеристика.

Свет в изобразительном искусстве как освещение и как явление духовной энергии. Понятие драматического тонального колорита. Тональный колорит на законе цветового контраста. Эффекты рефлекса.

11. КОМПОЗИЦИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Понятие композиции в живописи. Композиция на контрастах. Центр композиции. Последовательность восприятия картины. Варианты композиционного построения картины. Понятие «золотого сечения» в живописи. Композиции на основе геометрических фигур, их специфика. Т силу и стабильность. Картины с двумя или большим количеством композиционных центров, область применения, свойства.

Понятие симметрии и асимметрии в живописи. Симметричная композиция, ее уравновешенность. Асимметричная композиция: уравновешенная и неуравновешенная. Понятие динамики и статики в живописи.

12. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИЙ В СКУЛЬПТУРЕ, ГРАФИКЕ, ДПИ и МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Станковая скульптура. Композиция в станковой скульптуре, ее особенности. Закон контрастов в станковой скульптуре. Тематический репертуар скульптуры. Богатство пластических мотивов. Мотив движения. Проблема одежды. Трактовка лица. Проблема света. Скульптурная группа.

Графика. Главная особенность графического искусства – преобладание рисунка, это искусство черно-белого цвета. Другое отличие от живописи – особое соотношение между изображением и фоном, специфическое понимание пространства и времени. Условность графики.

Своеобразие иллюстрации как особого типа графики. Связь с литературным текстом. Искусство оформления книги. Плакат – специфическое графическое изображение. Основные черты плаката.

Особенности монументального искусства, его отличие от станкового. Понятие ансамбля. Законы цельности и контраста. Пластический мотив в монументальных формах. Требования ясности и лаконизма. Учет ракурса.

Декоративно-прикладное искусство. Общие законы композиции изобразительного искусства в ДПИ. Специфика композиций ДПИ. Утилитарность произведений. Влияние материальной основы ДПИ на композицию. Упрощенность рисунка и декоративность. Органическая связь с формой предмета и материалом его изготовления.

Раздел 13. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ.

Постановка задачи. Работа с литературными и изобразительными источниками. Правила оформления работы. Структура курсовой:

Титульный лист. Оглавление.

Введение. Обоснование выбора темы, ее актуальности. История вопроса. Оценка произведения предшественниками.

Основная часть. Раскрытие темы и образа танца, предлагаемых мастером при помощи методов художественно-стилистического Заключение. Краткие выводы по общему анализу. Определение места произведения в творчестве мастера, значение работы для эпохи.

Список литературы. Правила оформления. Список иллюстраций. Правила оформления. Иллюстрации. Правила оформления.

4. Распределение часов курса по темам и видам работ для направления подготовки 071200 «Хореографическое искусство» степень «бакалавр хореографического искусства».

№	Наименование тем и разделов	Всего (часов)	Аудиторные занятия в часах в том числе		Самостоятельная работа
			лекции	семинары	
	Раздел I. ВИДЫ ИСКУССТВА и ИХ НАЗНАЧЕНИЕ	4	2	1	1
	Раздел II. ТЕМА И СЮЖЕТ.	4	2	1	1
	Раздел III. РИСУНОК И ЛИНИЯ.	4	2	1	1
	Раздел IV. ЭТЮД, ЭСКИЗ, НАБРОСОК.	3	1	1	1
	Раздел V. ФОРМАТ и РАМА.	4	2	1	1
	Раздел VI. РИТМ.	6	4	1	1
	Раздел VII. ЖЕСТ.	4	2	1	1
	Раздел VIII. ПРОСТРАНСТВО.	8	5	1	2
	Раздел IX. ВРЕМЯ.	8	5	1	2
	Раздел X. ЦВЕТ, СВЕТ, КОЛОРИТ.	8	5	1	2
	Раздел XI. КОМПОЗИЦИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ.	14	8	1	5
	Раздел XII. ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИЙ В СКУЛЬПТУРЕ, ГРАФИКЕ, ДПИ и МОНУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.	5	2	1	2

	Раздел XIII. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ	34	7	7	20
	Итого:	108	48	20	40

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

5.1. Примерный список предлагаемых тем курсовых работ:

1. М.А. Врубель. «Пляска Тамары» (иллюстрация к «Демону» М.Ю.Лермонтова). 1891.
2. А.Соколов. «Галина Уланова и Константин Сергеев в балете «Ромео и Джульетта»» или «Наталья Дудинская и Вахтанг Чабукиани в балете «Лауренсия»».
3. Ван Донген. «Красная танцовщица». 1907.
4. Э.Мане. «Испанский балет». 1862.
5. С.Ю. Судейкин. «Привал комедианта». 1914.
6. С.А. Сорин. «Тамара Карсавина в балете «Сильфида»». 1910.
7. Фра Филиппо Липпи. «Пир Ирода». 1464.
8. Э.Делакруа. «Еврейская свадьба в Марокко». 1839.
9. Ж.-Л. Жером. «Кружащийся дервиш» (1899) или «Прекрасная танцовщица».
10. Т.Шассерио. «Танец с платками». 1849.
11. В.С.Мунт. «Танцы в амбаре». 1845.
12. В.Марстранд. «Октябрьский фестиваль в Риме». 1839.
13. А.Н. Бенуа. «Бретонские танцы». 1906.
14. П.Н. Орлов. «Осенний праздник». 1851.
15. М.П. Бобышов. «Фокин в балете «Карнавал»». 1918.
16. В.М.Васнецов. «Царевна-лягушка». 1918.
17. И.Е.Репин. «Вечеринка». 1881.
18. Г.Моро. Саломея, танцующая перед Иродом.
19. А.Канова. Танцующие три Грации. 1799.
20. А.Цорн. Танец в Иванову ночь.
21. А.Руссо. Сто лет свободы. 1892.
22. Дж.Северини. Танцовщицы (любое произведение из серии).
23. Пикассо. Танец с покрывалом. 1907.
24. О.Ренуар. «Городской танец», «Деревенский танец». 1883.
25. С.М. Луппов. Майя Плисецкая в «Дон Кихоте». Танец Китри. 1950.
26. В. Блинов. Танец с саблями.
27. Е. Ремерова. Хоровод дураков.
28. В. Суриков. Танцующие девушки. 1883.
29. А. Малявин. Вихрь.1906.
30. Б. Кустодиев. В ложе.1912.
31. З. Серебрякова. Балетная уборная. Снежинки. 1923.
32. Н. Ланкре. «Танцовщица Камарго» или «Танец Камарго». 18 в.
33. Ф. Буше. Китайский танец. 1742.
34. Д.Б.Тьеполло. Менуэт. 1751.
35. А.Ватто. Наслаждение балом.1716.
36. П.Лонги. Урок танца. 1741.
37. К.Коро. Танец нимф. 1850.
38. А. Тулуз-Лотрек. Любое произведение на тему танца.
39. Э. Дега. Любое произведение на тему танца.

33. Народные пляски в творчестве русских передвижников.
34. Танец Саломеи в живописи Символизма. Г.Моро, Ф.Штук, О.Бердсли.
35. Феномен танго в изобразительном искусстве XX века.
36. Канкан в творчестве А.Тулуз-Лотрека.
37. Послесловия к «Русским сезонам». Темы и образы балета.
38. Интерпретация античной пластики в театральных эскизах Л. Бакста.
39. Комедия дель арте в произведениях А.Бенуа, С.Судейкина, К.Сомова.
40. Балет в творчестве С.Судейкина и Н.Сапунова.
41. Балет в русской фарфоровой пластике начала XX века.
42. Танцовщицы Северини.
43. «Балет» П.Пикассо.
44. Танец – ведущая тема Романа Тыртова (Эрте).
45. Балетная серия З.Серебряковой.
46. Балетная серия Г. Верейского.
47. Образы ведущих артистов советского балета в скульптуре и мелкой пластике Е.А. Янсон-Манизер.
48. Романтика балетного зрелища и будни балета в живописной серии 1960-х гг. В.Косорукова.
49. Фламенко в испанской живописи 20 века.
50. Современные художники о балете.
51. Карикатуры на балет в творчестве Фернандо Ботеро.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Учебники и учебно-методические пособия:

1. **Ильина Т.В. Введение в искусствознание. Учебник для Вузов. - М.: АСТ, 2006. – 208 с.**
2. **Байгузина Е.Н. Анализ художественного произведения. Учебное пособие –СПб, 2010.**

а) основная литература

1. *Алпатов М.* Композиция в живописи. М.: Л., 1940.
2. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
3. *Вельфин Г.* Основные понятия истории искусства. СПб., 1994.
4. *Виппер. Б.Р.* Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.
5. *Власов В.Г.* Стили в искусстве. Словарь. СПб., 1995. Т. 1-3.
6. *Волков Н.* Композиция в живописи. М., 1977.
7. *Даниэль С.М.* Картина классической эпохи. Л., 1986.
8. *Даниэль Сергей.* Искусство видеть. СПб., 2006.
9. *Зингер Л.С.* Очерки теории и истории портрета. М., 1986.
10. *Кашекова И.Э.* Изобразительное искусство. Учебник для вузов. М., 2009.
11. *Ковтун Е.Ф.* Как смотреть картину (язык живописи). Л., 1960.
12. *Костин В., Юматов В.* Язык изобразительного искусства. М., 1978.
13. *Лапин Александр.* Плоскость и пространство, или жизнь квадратом. М., 2008.
14. *Мочалов Л.* Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
15. *Раушенбах Б.В.* Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.
16. *Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.* Л., 1976.
17. *Третьяков Н.Н.* Образ в искусстве. Основы композиции. Козельск, 2001.

в) программное обеспечение **Электронное методическое пособие:**

Байгузина Е.Н. Анализ художественного произведения: сетевые диски АРБ имени А.Я.Вагановой- диск V – Wins03 – История изобразительного искусства – Анализ художественного произведения.