

Искусство и человек.
Межфакультетский лекционный курс.

Реформатская Мария Александровна, кандидат искусствоведения; старший преподаватель.

Курс лекций «Искусство и человек» посвящен одной из увлекательных, необходимых для любого образованного человека и вместе с тем трудных и сложных для понимания проблем гуманитарного знания – это проблема восприятия произведения искусства, проблема художественного языка памятника архитектуры или произведения изобразительного искусства, его структура, образный строй и выразительные возможности.

Цель курса – познакомить слушателей с основными эпохами в развитии мирового художественного творчества и крупнейшими мастерами. Дать представление о том, что такое понятие «стиль», «стиль эпохи», «стиль направления» или «стиль мастера». Показать лучшие и наиболее примечательные произведения разных видов искусств, основные типологии памятников архитектуры и изобразительного искусства, предложив варианты их углубленного и детализированного анализа. Ввести слушателей в постижение природы искусства, дать им возможность оценить и понять особенности и индивидуальные черты формально-образного языка памятников архитектуры и искусства, дать представление о системе видов искусства и о принципах их классификации. Научиться понимать стилистическую и формально-образную характеристику художественного языка, раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его культурной эпохи или национального художественного гения, проанализировать специфику и своеобразие иконографии, символики и программного решения памятников всеобщей истории искусства и русского искусства на разных этапах их развития.

Вопросы к зачету по курсу «Искусство и человек».

1. Периодизация история искусства, основные эпохи и стили.
2. Основные типы архитектуры Древней Греции, ее конструктивные особенности и декоративные принципы.
3. Ордер в архитектуре – от Античности до Нового времени.
4. Статуя, скульптурная группа и рельеф в древнегреческой скульптуре.
5. Архитектура Древнего Рима: ее своеобразие и наиболее крупные памятники.
6. Римский скульптурный портрет и исторический рельеф.
7. Античная монументальная живопись – принципы и жанры.
8. Купольные и крестово-купольные постройки в архитектуре Византии.
9. Значение монументальной живописи в искусстве Византии: образное содержание и художественные особенности.
10. Икона. Ее идейные и художественные особенности.
11. Основные типы древнерусской архитектуры.
12. Романский стиль. Архитектура, скульптура.
13. Готический собор. Архитектура, скульптура, витраж.
14. Основные типологии в архитектуре Возрождения и художественный язык ренессансной архитектуры.
15. Скульптура эпохи Возрождения.
16. Монументальная живопись эпохи Возрождения.
17. Станковая картина итальянского Возрождения.
18. Барокко: Архитектура, скульптура и живопись.

19. Основные тенденции и национальные школы в европейской живописи XVII – XVIII веков.
20. Классицизм и неоклассицизм в архитектуре и изобразительном искусстве.
21. Барокко и классицизм в России.
22. Основные стилевые направления в искусстве XIX века.
23. Основные стилевые направления в искусстве XX века.
24. Специфика формально-образного языка архитектуры: категории архитектурной формы.
25. Архитектурная композиция и ее основные элементы.
26. Типы конструкций в архитектуре. Соотношение конструкции и декорации в архитектуре разных исторических эпох.
27. Архитектурный ансамбль.
28. Базилика как тип постройки.
29. Купольные и центрально – купольные сооружения в истории архитектуры.
30. Специфика формально-образного языка скульптуры. Материалы в скульптуре и их творческое использование. Основные элементы пластической формы.
31. Образ человека в скульптуре. Пластическая передача позы и движения тела.
32. Рельеф, его художественные особенности. Типы рельефа.
33. Виды и жанры скульптуры.
34. Специфика формально-образного языка живописи. Основные элементы живописной формы.
35. Композиция в живописи.
36. Цвет и колорит в живописи.
37. Жанры в живописи.