

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5

Глава 1. Восприятие произведения искусства

как процесс художественного сотворчества.

Тезаурус (Н. А. Яковлева) 12

Основополагающие понятия 12

Система и основные понятия

системного анализа 27

Художественный образ как динамическая

целостность. Творческий акт (процесс) 29

Художественное произведение как артефакт 34

Образ-восприятие и процесс

художественного сотворчества 40

Пространство и время в реальности

и в художественном воплощении 44

Форма и содержание художественного образа

как динамической системы 47

Элементы, структура и функции

художественного образа 49

Анализ произведения искусства 53

Возвращение к целостному впечатлению 61

Учебное исследование произведения: изучение

творческого процесса 62

«Биография» художественного образа

как история его интерпретаций 75

Жанр и жанровая хронотипология.

Раздел для начинающих исследователей 79

Общие выводы и советы 102

Глава 2. «Поэзия в красках»: как воспринимать

произведение живописи и работать с ним

(Т. П. Чаговец) 107

Вместо введения. «Натюрморт с атрибутами

искусств» (Шарден) 107

Техники живописи 119

Виды живописи 137

Язык живописи 148

Цвет и свет в живописи 171

Композиция. Сюжет и тема 194

Сравнительный искусствоведческий

анализ картин: познавательные возможности

непосредственного восприятия 198

Закключение 224

Глава 3. Феномен русской иконы (Н. А. Яковлева) 229

Феноменальное и сакральное в иконе 229

«Троица» кисти Андрея Рублева 232

Чем икона отличается от картины 251

Что такое канон и стесняет ли он

творческую волю художника? 256

Елеуса 261

Оранта 264

Одигитрия 268

Пространство, время и нетварный свет

в «малой вселенной» православной иконы 278

Символика цвета и формы в русской иконе 289

Жест, одяние, атрибуты в иконе 290

Особенности восприятия иконописного

образа вне храма.

Роль посредника 292

Глава 4. «Сильная муза, но молчаливая и скрытная»:

сотворческое восприятие скульптуры

([Е. Б. Мозговая], А. Г. Сечин) 301

Художественный образ в скульптуре 305

Скульптура как вид

изобразительного искусства 315

Скульптурные материалы и техники 330

Круглая скульптура и рельеф 346

Разновидности скульптуры 352

Жанры скульптуры 363

Выразительные средства скульптуры 370

Анализ скульптуры в музейной среде:

подготовка и проведение занятия 379

Глава 5. «Воздух белого листа...»:

искусство уникальной графики (В. В. Бабияк) .. 391

Графика как вид изобразительного

искусства 391

Особенности восприятия произведения

уникальной графики	405
Место уникальной графики	
в изобразительном искусстве	409
Материалы и выразительные средства	
уникальной графики	416
Карандашный рисунок	417
Рисунок тушью	424
Рисунок мягкими материалами	430
Художественные техники,	
обладающие признаками графики и живописи	439
Глава 6. Печатная графика (А. И. Мажуга)	456
О рациональном анализе	
и эмоциональном восприятии	456
Книжная графика	460
Макет — структура книги	462
Оформление книги	465
Иллюстрации	467
Эстамп	476
Высокая печать	480
Глубокая печать	487
Плоская печать	496
Трафаретная печать	499
Плакат	501
Глава 7. Архитектура: искусство строить	
(В. Г. Лисовский)	506
Общие сведения об архитектуре.	
Основные понятия, определения и термины.	
Триада Витрувия	506
«Полезь». Функция. Решение пространства.	
Виды архитектуры и типы зданий	514
«Прочность». Части зданий.	
Строительные материалы и конструкции	523
«Красота». Художественный образ	
в архитектуре. Тектоника. Ордерная система	
и другие образно-выразительные средства	
композиции. Архитектурный стиль	529
Искусствоведческий анализ	
архитектурной композиции	554
Глава 8. Это загадочное ДПИ:	
Структура художественного образа	
произведения декоративно-прикладного	
искусства (О. Л. Некрасова-Каратеева)	565
История. Понятия. Термины	565

Образ	578
Форма и функция	581
Материал и технология	585
Конструкция и тектоника	589
Декор. Цвет. Орнамент	592
Стиль. Мода. Вкус	600
Принципы анализа и критерии оценки	607

Глава 9. Как смотреть и видеть детские рисунки

(О. Л. Некрасова-Каратеева)	612
Детское рисование — что это такое?	612
Доизобразительное рисование	619
Выставки детских рисунков	637

Глава 10. Современное искусство: от определения к условиям и средствам интерпретации

(А. Г. Бойко)	651
Описание произведения	
современного искусства, анализ	
и интерпретация его художественного образа	651
Понимание современности	653
Понимание и определения	
современного искусства	659
Искусство постмодернизма	661
Актуальное искусство	666
Динамика и интерпретация искусства XXI в.	685

Список иллюстраций	692
---------------------------	-----

Рекомендуемая литература	702
---------------------------------	-----