

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

**МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В ГОРОДСКОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Программа и методические рекомендации
для студентов факультета искусств
по направлению «История искусств» (035400.68)

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2013

Автор-составитель:

канд. искусствоведения, ст. преподаватель *О.С. Комарова*

Рецензент:

докт. искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Программа и методические рекомендации курса включают пояснительную записку, в которой сформулированы цели и задачи учебной дисциплины, представлено описание знаний умений и навыков в соответствии с компетенциями и определено место курса в образовательной программе. Методическая разработка включает также тематический план, содержание лекционных занятий, рекомендации по выполнению самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям, перечень экзаменационных вопросов, словарь терминов, библиографический список.

Предназначены для студентов-магистрантов факультета искусств, обучающихся по направлению «История искусств» (035400.68).

Программа и методические рекомендации одобрены на заседании методической комиссии факультета искусств от 6 июня 2013 г., протокол №8

План УМД 2013 г., п. 101

Подписано в печать 14.10.2013. Формат 60x84/16.

Усл. п. л. 2,0. Тираж 100 экз. Заказ 293.

Типография Алтайского государственного университета:

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа и методические рекомендации курса «Монументальное искусство в городском культурном пространстве» разработаны в соответствии с «Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования» по направлению подготовки магистров 035400.68 «История искусств».

Рассмотрение монументального искусства в контексте городского культурного пространства предполагает комплексный междисциплинарный подход, принципы которого содержатся в материалах данного учебного курса.

Цель и задачи курса

Цель курса – формирование у студентов междисциплинарного научного и творческого мышления на основе изучения теории и истории монументального искусства в контексте городского культурного пространства.

Задачи курса:

- представить специфику монументального искусства, его разновидности, техники, средства выразительности;
- изучить типологию монументального искусства по различным принципам;
- рассмотреть понятия «монумент» и «памятник», выявить общее и специфичное, проследить их взаимосвязь;
- обратиться к происхождению монументов, проанализировать архетип вертикали как основу формообразования монумента;
- изучить понятия «культурное пространство города», «культурный ландшафт», «городская среда», «городская скульптура» и др., опираясь на современные междисциплинарные подходы;
- рассмотреть монументальное искусство в контексте комплекса, ансамбля, городского культурного пространства, городской среды;
- выявить специфику монументальной скульптуры и монументальной живописи в системе синтеза с другими видами искусства и другими арт-объектами среды;
- рассмотреть историю развития форм монументального искусства с древнейших времен до настоящего времени на материале зарубежного, отечественного и регионального искусства, выявив специфику образного и пластического решения, пространственного развития, типологии, тематики посвящения, материалов и техник исполнения, роли в ансамбле, городе, среде;
- проанализировать особенности современного монументального искусства, выделив традиционные и новаторские средства формирования художественного образа, соотнеся их с критериями

художественности, современными принципами создания городской среды;

- выявить роль монументального искусства в формировании культурного пространства региона;
- мотивировать студентов к поиску эффективных форм привлечения внимания к проблемам изучения, сохранения, популяризации произведений монументального искусства, а также включения их в современное культурное пространство.

Знания, умения и навыки в соответствии с компетенциями

На основании содержания государственного образовательного стандарта был разработан данный учебный курс, в ходе освоения которого студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями:

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства как науки с другими науками об обществе и человеке (ОК–12);
- способностью к освоению навыков практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального уровня (ПК–6);
- способностью к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы) (ПК–13).

В соответствии с указанными компетенциями, студент приобретает необходимые ему в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, а именно он должен:

Знать:

- основные понятия курса: *монументальное искусство, монументальная скульптура, монументальная живопись, культурное пространство города, городская среда, городская скульптура* и др.;
- принципы классификации монументального искусства;
- междисциплинарные подходы к изучению монументального искусства в контексте городского культурного пространства;

- историю западноевропейского, отечественного и регионального монументального искусства;
- специфику современного монументального искусства;
- деятельность организаций и учреждений в области охраны произведений монументального искусства;
- ключевые проблемы изучения и сохранения произведений монументального искусства, а также принципы его трансляции в современную культуру.

Уметь:

- использовать изученные понятия в профессиональной терминологии;
- атрибутировать изучаемые произведения монументального искусства, определяя хронологию, автора, материал, стилистические и образные характеристики;
- применять принципы классификации монументального искусства к отдельным произведениям и целым комплексам;
- сравнивать междисциплинарные подходы к изучению монументального искусства в контексте городского культурного пространства, выделяя общее, характерное, а также определяя принадлежность подхода к базовой науке или научному направлению;
- построить доклад, урок, лекцию, экскурсию, интерактив (по выбору), посвященные истории и теории монументального искусства, а также специфике монументального искусства в городском культурном пространстве;
- обобщать и анализировать деятельность музеев, научно-производственных центров, общественных и иных организаций по сохранению произведений монументального искусства, выделять положительные и отрицательные стороны в их работе.

Владеть:

- навыками междисциплинарного подхода к изучению монументального искусства и его специфики в контексте городского культурного пространства с позиций теории и истории искусства, градостроительства, дизайна городской среды, психологии восприятия, аксиологии, семиотики искусства, экологии и социологии культуры и др.;
- методикой комплексного междисциплинарного анализа произведений монументального искусства в контексте городского культурного пространства;
- методикой проведения экскурсий, методикой преподавания истории и теории искусства, мировой художественной культуры и других дисциплин, частью которых является материал по истории и теории монументального искусства;

- навыками анализа и обобщения в изучении деятельности организаций, занимающихся охраной памятников;
- креативным мышлением в разработке собственного проекта, посвященного проблемам изучения, сохранения, популяризации произведений монументального искусства и включения их в современное культурное пространство.

Оценочные средства

Освоение учебного курса сопровождается формами контроля, среди которых:

- аттестация базовых знаний (проводится на первых занятиях в форме устного письменного опроса);
- промежуточные аттестации (проводятся по итогам каждого из разделов курса в формах устного и письменного терминологических опросов, заданий по классификации монументального искусства, письменного тестирования по истории западноевропейского, отечественного и регионального искусства, атрибуции произведений монументального искусства, представления и обсуждения собственных научных и творческих работ);
- итоговая аттестация (экзамен).

Место курса в структуре образовательной программы

Для успешного освоения материала курса студент должен иметь базовые знания по истории и теории искусства, поскольку перед ним ставятся задачи обобщения обширного материала по истории монументального искусства, его систематизации и осмысления. Потому базовыми для данного курса являются дисциплины, включенные в учебный план бакалавриата – блок дисциплин по истории отечественного искусства, блок дисциплин по истории зарубежного искусства, дисциплины по истории искусства региона, а также дисциплина, включенная в учебный план магистратуры, – отечественное искусство XX в.: традиции и новации,

Студенту необходимо владеть навыками стилистического анализа, поскольку в рамках курса студенту необходимо приобрести навыки комплексного междисциплинарного анализа произведений монументального искусства. Потому базовыми для данного курса являются и дисциплины, включенные в учебный план бакалавриата – введение в историю искусства, описание и анализ памятников, а также дисциплина, включенная в учебный план магистратуры – междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства.

В свою очередь успешное освоение данного курса является важным условием качественного выполнения научной работы (написания и защиты магистерской диссертации) и способствует

дальнейшей практической деятельности выпускников (педагогической и экскурсионной работы, деятельности по изучению, сохранению, популяризации произведений монументального искусства и включения его в контекст современной культуры).

Тематический план

№	Тема	Всего часов	Лекции	Практ.	Самост. работа	Компетенции
Раздел I. Специфика монументального искусства		18	6	3	9	
1.1	Скульптура как вид изобразительного искусства: понятие, средства выразительности, принципы классификации	4	2		2	ОК-1
1.2	Монументальная живопись: понятие, средства выразительности, техники	4	2		2	ОК-1
1.3	Монумент как явление культуры	4	2		2	ОК-1
1.4	Специфика монументального искусства в отечественном искусствоведении	6		3	3	ОК-1
Раздел II. История монументального искусства		42	5	5	32	
2.1	История западноевропейского монументального искусства	11	2	1	8	ОК-1 ПК-6
2.2	История отечественного монументального искусства	11	2	1	8	ОК-1 ПК-6
2.3	История монументального искусства региона	10	1	1	8	ОК-1 ПК-6
2.4	Проблема поиска новых средств выразительности в современном монументальном искусстве	10		2	8	ОК-1
Раздел III. Монументальное искусство как средство формирования городского культурного пространства		84	1	16	67	
3.1	Междисциплинарные научные подходы к проблемам монументального искусства в городском культурном пространстве	17	1	4	12	ОК-1 ПК-13
3.2	Монументальное искусство региона в городском культурном пространстве: комплексный междисциплинарный анализ произведений монументального искусства	21		4	17	ОК-1
3.3	Вопросы теории и истории монументального искусства и	22		4	18	ПК-6

	проблемы городского культурного пространства в экскурсионной и педагогической деятельности: экскурсия, урок, лекция, интерактив, презентация (представление методических разработок)					
3.4	Проблемы изучения, сохранения, популяризации произведений монументального искусства и включения их в современное культурное пространство	24		4	20	ПК–13
	ИТОГО:	144	12	24	108	

Содержание лекционных занятий

Раздел I. Специфика монументального искусства

1.1. Скульптура как вид изобразительного искусства: понятие, средства выразительности, принципы классификации.

Скульптура в системе видов искусства как искусство пространственное, пластическое, изобразительное. Силуэт, светотень, фактура как специфические средства выразительности скульптуры. Сравнительная характеристика выразительных возможностей скульптуры с другими видами искусства.

Принципы классификации скульптуры. Классификация скульптуры на круглую и рельеф, разновидности рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф). Классификация по родам (монументальная, монументально-декоративная, станковая). Классификация по жанрам (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, мифологический, религиозный, сюжетно-тематическая композиция и др.). Классификация монументальной скульптуры по типологии (статуя, конная статуя, бюст, герма, стела, обелиск, триумфальная арка, триумфальная колонна и др.). Понятие мемориальной скульптуры и её разновидности (мемориальный ансамбль, мемориальный памятный знак, мемориальная доска, надгробие). Классификация скульптуры по материалам и техникам исполнения. Характеристика выразительных возможностей материалов.

1.2. Монументальная живопись: понятие, средства выразительности, техники.

Понятие монументальной живописи, ее специфика, выразительные возможности. Синтетичность, связь с архитектурой и назначением сооружения. Расположение в интерьере и экстерьере здания. Типология монументальной живописи по характеру содержания и образного строя (монументальная и декоративная).

Техники монументальной живописи и их выразительные возможности. Мозаика. Фреска. Витраж. Сграффито. Энкаустика. Определение, характеристика технологий исполнения, выразительных возможностей, краткий экскурс в историю зарождения и применения техник в монументальном искусстве, известные примеры

1.3. Монумент как явление культуры.

Монумент: понятие, характеристика, типология. Происхождение монументов: мегалитические сооружения неолита и эпохи бронзы. Разновидности мегалитов (менгиры, дольмены, кромлехи), их характеристика, специфика назначения, известные примеры. Вертикаль как первооснова древних и современных изваяний. Архетип вертикали как основа формообразования монумента, связь с мифологическими представлениями, с идеей оси или центра мира. Характеристики монумента, определяемые его древней архетипической сущностью. Монумент и памятник: общие черты и различия: сравнительная характеристика. Примеры памятников и монументов.

Раздел II. История монументального искусства

2.1. История западноевропейского монументального искусства.

История развития форм монументальной скульптуры и живописи с древнейших времен до современности. Основные эпохи: Древний Египет, Древняя Греция и Древний Рим; западноевропейское средневековье, западноевропейское Возрождение; эпохи больших стилей – барокко, классицизм, рококо; период эклектики и модерна в искусстве Западной Европы, а также общие направления развития монументальной скульптуры и живописи в XX – нач. XXI в. Специфика образного и пластического решения скульптуры и живописи каждого из рассматриваемых периодов, пространственное и пластическое развитие скульптурных форм. Анализ эволюции формообразования монумента, типологии и роли постамента, героев и событий (кому и чему посвящается скульптура), материалов и техник, а также характеристика скульптуры и живописи в синтезе с другими искусствами искусств (монументальное искусство в ансамбле), определение градостроительной роли монументальной скульптуры.

2.2. История отечественного монументального искусства.

Развитие традиций монументального искусства в России. Допетровская Русь: православные сооружения, выполняющие функцию памятников; расцвет религиозной монументальной живописи. XVII – нач. XVIII в.: начало истории монументальной скульптуры в России, предпочтение архитектурным формам монументальной скульптуры.

ментов (Кагульский обелиск, Морейская и Чесменская колонны и др.). XVIII – первая половина XIX в.: эпоха стиля классицизм, расцвет отечественного монументального искусства, монументальная скульптура в ансамбле площади, улицы и города в целом (монументы ансамблей центра Петербурга – Медный всадник, Александрийская колонна, монументы Кутузову и Барклаю-де-Толли и др.). Вторая половина XIX – нач. XX в.: период эклектики и модерна, утрата принципов монументальности, эклектичность монументальных сооружений, камерные решения, расширение типологии монументальной скульптуры (Памятник тысячелетию Руси в Новгороде, памятник Гоголю в Москве, памятник Александру III в Петербурге). Развитие монументальной живописи в указанные периоды.

Монументальное искусство в советский период. 1917–1920-е гг.: судьба дореволюционных памятников, политико-массовая скульптура, ленинский план монументальной пропаганды, мемориалы героям гражданской войны. 1930-е гг.: метод соцреализма в монументальной скульптуре, политико-массовая скульптура вождей, типовая скульптура. 1940–1950-е гг.: период Великой Отечественной войны и послевоенный восстановительный период. Мемориальные ансамбли, посвященные победе в Великой Отечественной войне. 1960–1970-е гг.: расцвет монументального искусства, крупные мемориальные ансамбли, монументы В.И. Ленину, памятники деятелям науки, культуры и искусства, декоративная скульптура и монументальная живопись. 1980 – нач. 2000-х гг.: отмена системы госзаказа, тенденции развития монументальной скульптуры на современном этапе (интимизация и декоративизация, расширение круга героев, распространение городской скульптуры малых форм и др.).

2.3. История монументального искусства региона.

Монументальное искусство региона в контексте общегосударственной культурной политики, художественных стилей и направлений, градостроительной ситуации. Истоки формирования архитектурно-художественного облика Барнаула средствами монументального искусства: ансамбль Демидовской площади.

Влияние Ленинского плана монументальной пропаганды на развитие монументальной пластики Барнаула. Особенности мемориалов героям гражданской войны (мемориал борцам за власть советов на бульваре пр. Ленина); специфика политико-массовой скульптуры вождей (памятники В.И. Ленину – утраченные и сохранившиеся), типовая скульптура.

Монументальное искусство Барнаула второй половины XX в. Основные направления развития монументальной пластики и ее

особенности. Мемориальные ансамбли: масштабность, ансамблевость, синтез искусств (мемориал Славы на пл. Победы). Монумен-ты Ленину: динамика пластической концепции (Ленин-оратор, Ленин-вождь), установка монументов на центральных административных площадях (монумент Ленину на пл. Советов). Бюсты героям Великой Отечественной войны и бюсты дважды и трижды героям Советского Союза: монументальность, идеализация и героизация (бюст П.А. Плотникову), а также бюсты участникам гражданской войны и другим политическим и государственным деятелям (К. Баеву, М.К. Цаплину, Е.Ф. Мамонтову, И.В. Присягину, Ф.Э. Дзержинскому, Ф.Ф. Фомину, В.Е. Смирнову, К. Павлюкову и др.). Памятники деятелям науки, культуры и искусства и их особенности (И.И. Ползунову, М.А. Лисавенко).

Монументальное искусство Барнаула конца XX – нач. XXI в.: современные тенденции архитектурно-пластической культуры Барнаула, основные направления развития монументальной пластики в этот период и ее особенности. Тенденции развития мемориальных ансамблей: интимизация, камерность, (мемориал воинам-интернационалистам на пл. Ветеранов), предпочтение памятного знака, использование военной и другой техники в качестве арт-объекта. Памятники деятелям культуры и искусства (В.М. Шукшину, В. Высоцкому, В. Цюю): камерность, портретность.

Раздел III. Монументальное искусство как средство формирования городского культурного пространства

3.1. Междисциплинарные научные подходы к проблемам монументального искусства в городском культурном пространстве.

Интеграция современного научного знания. Междисциплинарный характер исследований, посвященных проблемам города и искусства в нем. Рождение новых научных направлений и необходимость формирования междисциплинарного научного аппарата. История и диалектика понятий: «пространство», «городская среда», «культурное пространство города», «культурный ландшафт». Сравнительная характеристика научных подходов и обзор ключевых междисциплинарных проблем. Городская среда: понятие, структура, специфика (В.Л. Глазычев, Э.А. Орлова и др.). Проблемы восприятия городской среды (К. Линч, Е.Л. Беляева, О.А. Швидковский и др.). Проблемы городской среды в трудах А.В. Иконникова. «Человечность» городской среды (В.Л.Глазычев, Г.З. Каганов). Монументальная скульптура в городской среде (С. Базазьянц, В.С. Турчин и др.). Проблемы дизайнера городской среды (А.В. Сазиков, С. Михайлов и др.).

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов-магистрантов по курсу «Монументальное искусство в городском культурном пространстве» нацелена на углубление знаний, полученных на лекциях, развитие познавательных способностей, творческой инициативности, формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. Самостоятельная работа включает следующие формы:

1. работу с литературой: конспектирование, реферирование, структурирование текста (все разделы курса);
2. реферирование источников (разделы I и III);
3. подготовку докладов для выступления на семинарах (все разделы курса);
4. составление электронных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах (разделы II–IV);
5. овладение понятийным и терминологическим аппаратом (раздел I);
6. выполнение заданий по классификации и типологизации произведений монументального искусства (раздел I);
7. заполнение хронологических и типологических таблиц по истории монументального искусства (раздел II);
8. овладение методикой комплексного междисциплинарного анализа произведений монументального искусства (раздел IV);
9. создание авторских творческих работ (раздел IV);
10. подготовку к промежуточному и итоговому контролю (все разделы курса).

Контроль самостоятельной работы осуществляется преимущественно на практических занятиях, где представляются результаты самостоятельной работы в форме докладов, проводятся различные виды практической работы, ориентированные на закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, а также на проведение промежуточного контроля знаний.

Темы письменных работ

В соответствии со структурой курса и компетенциями, освоение курса предполагает выполнение нескольких письменных работ (с последующим их представлением и обсуждением на практических занятиях):

- Специфика монументального искусства: реферирование источников (пр. занятие №1);
- Междисциплинарные научные подходы к проблемам монументального искусства в городском культурном пространстве: реферирование источников (пр. занятие №6);

- Произведения регионального монументального искусства в городском культурном пространстве: комплексный междисциплинарный анализ одного или нескольких произведений (пр. занятие №7);
- Вопросы теории и истории монументального искусства и проблемы городского культурно пространства в экскурсионной и педагогической деятельности: методическая разработка (пр. занятие №8);
- Проблемы изучения, сохранения, популяризации произведений монументального искусства и включения их в современное культурное пространство: проект (пр. занятие №9).

Студенты **заочной формы обучения** выполняют **контрольную работу**, включающую комплексный междисциплинарный анализ одного или нескольких произведений монументального искусства региона.

Практические занятия

Проводимые в различных формах практические занятия направлены на углубление материалов лекций, мотивирование самостоятельной работы, обсуждение и контроль ее результатов, совершенствование навыков освоения нового материала и систематизации уже имеющихся знаний, развитие творческого потенциала и междисциплинарного мышления, а также ориентированы на применение всех приобретенных знаний, умений и навыков в научной и практической деятельности.

Раздел I. Специфика монументального искусства

1. Специфика монументального искусства в отечественном искусствоведении (2 часа)

Форма занятия: семинар.

Виды самостоятельной работы: реферирование источников, подготовка докладов.

Студенты реферировают труды отечественных искусствоведов, посвященные специфике монументального искусства, на основании чего готовят доклады по предложенной проблематике, представляют их на семинарском занятии и участвуют в обсуждении обозначенных проблем.

Проблематика докладов:

1. Монументальное искусство и проблема монументальности произведений искусства (Е. Короткина, В.П. Толстой).
2. Монументальное искусство в системе синтеза пространственных искусств (Е.Б. Мурина, Г.П. Степанов, С. Базазьянц).
3. Мемориальный ансамбль: концепции, композиции, образы (А.И. Азизян, И.В. Иванова, О.А. Швидковский, В. Ермонская).

Источники:

1. Азизян А.И., Иванова И.В. Памятники вечной славы. Концепции и композиция. М.: Стройиздат, 1976. 206 с.
2. Базазьян С. Монументальное строительство в координатах среды // Художник и город / сост. М.Л. Терехович. М.: Сов. художник, 1988. С. 18–40.
3. Ермонская В. Обсуждение проблем мемориальных комплексов. // Советская скульптура–1974. М.: Сов. художник, 1976. С. 290–292.
4. Короткина Е. Понятие «монументальное» в истории культуры и эстетических теориях // Монументальное искусство. М.: Сов. художник, 1984. С. 204–212.
5. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств (очерки теории). М.: Искусство, 1982. 192 с.
6. Степанов Г.П. Взаимодействие искусств. Л.: Художник РСФСР, 1973. 184 с.
7. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л.: Художник РСФСР, 1984. 320 с.
8. Толстой В.П. Исторические судьбы монументального искусства // Монументальное искусство. М.: Сов. художник, 1985. Вып. 5. С. 213–220.
9. Толстой В.П. Специфика монументального искусства, его виды и жанры // Советское искусствознание. М.: Сов. художник, 1985. №19. С. 282–294.
10. Швидковский О.А. Памятники борьбы и победы // Советская скульптура–1975. М.: Сов. художник, 1977. С. 12–42.

2. Монументальное искусство: понятия, термины, принципы классификации (1 час)

Форма занятия: практика.

Виды практической работы: устный опрос, письменное тестирование по материалам раздела, выполнение заданий по классификации произведений монументального искусства.

Виды самостоятельной работы: изучение понятий и терминов, освоение принципов классификации, применение этих принципов к известным произведениям монументального искусства.

Практическое занятие является итоговым по первому разделу курса и проводится с целью закрепления изученного материала, совершенствования навыков в классификации монументального искусства, а также для проведения промежуточного контроля знаний.

Литература:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. М., 1997.
2. Описание и анализ памятников искусства: учеб. пособие / АлтГУ; сост. Т.М. Степанская. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 170 с.

Раздел II. История монументального искусства

3. История монументального искусства: заполнение хронологических и типологических таблиц (2 часа).

Форма занятия: практика.

Виды практической работы: обсуждение результатов заполнения таблиц.

Виды самостоятельной работы: изучение истории мирового и отечественного монументального искусства, заполнение таблиц.

По итогам изучения материала по истории монументального искусства (на лекциях и самостоятельно) для более наглядного обобщения материала студентам предлагается заполнить таблицу, для чего необходимо отобрать нужный материал, обобщить его и представить наглядно, демонстрируя при этом умение анализировать и систематизировать обширную информацию по истории монументального искусства.

Примерный вариант таблицы:

№	Эпоха	Герои, события	Типология сооружений	Ключевые особенности	Расположение в ансамбле	Материал	Примеры

Литература:

1. Боров Ю.Б. Художественная культура XX в. (теоретическая история): учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. 495 с.
2. Ильина Т.В. История искусств: Западноевропейское искусство: учебник для вузов. М.: Высш. шк., 2004. 368 с.
3. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. М.: Академия, 2011.

4. История монументального искусства: тестирование и атрибуция (1 час).

Форма занятия: практика.

Формы практической работы: устный опрос и письменное тестирование по материалам раздела, атрибуция произведений искусства.

Виды самостоятельной работы: изучение истории монументального искусства на основе литературы и конспектов лекций, запоминание произведений монументального искусства, подготовка к опросу, тестированию и атрибуции.

Практическое занятие является итоговым по материалам второго раздела курса и проводится с целью закрепления изученного материала и проведения промежуточного контроля знания.

Устный опрос выявляет способность студентов ориентироваться в истории монументального искусства, выделять ключевые тенденции в его развитии. Письменное тестирование демонстрирует владение студентами фактическим материалом. Атрибуция произведений монументального искусства предполагает узнавание произведения по репродукции с указанием эпохи и стиля, даты соз-

дания, автора и названия, материала и места расположения произведения монументального искусства.

Литература:

1. Борев Ю.Б. Художественная культура XX в. (теоретическая история): учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. 495 с.
2. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство: учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 2004. 368 с.
3. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России: от древних времен до конца XX в.: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2008. 384 с.
4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. М.: Академия, 2011.

5. Проблема поиска новых средств выразительности в современном монументальном искусстве (необычные памятники) (2 часа)

Форма занятия: семинар.

Самостоятельная работа: анализ традиций монументального искусства, выявление интересных и необычных памятников, подготовка докладов и презентаций.

Студентам предлагается творческое задание, залогом успеха которого будет собственная эрудиция магистрантов и способность анализировать традиции монументального искусства. Необходимо сделать подборку необычных произведений монументального искусства, сама форма и содержание которых демонстрирует нарушение устоявшихся традиций и, возможно, формирование новых. Выступая с докладом, необходимо представить фотографию произведения, его аннотацию и анализ, указав, что в этом произведении новаторского и какие стереотипы оно разрушает. При этом для авторов докладов ни хронологических, ни географических ограничений не устанавливается: это могут быть произведения любых эпох и стран мира. Данное практическое задание является завершением второго раздела, в ходе которого студенты изучают историю монументального искусства, его эволюцию и традиции.

Литература:

1. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России: от древних времен до конца XX в.: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2008. 384 с.
2. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. М.: Академия, 2011.

Раздел III. Монументальное искусство как средство формирования городского культурного пространства

6. Междисциплинарные научные подходы к проблемам монументального искусства в городском культурном пространстве (4 часа).

Форма занятия: семинар-диспут.

Виды самостоятельной работы: реферирование источников, подготовка докладов.

Студенты изучают современные междисциплинарные подходы к изучению города, городской среды, городского культурного пространства, культурного ландшафта, а также монументального искусства в городском культурном пространстве. Семинар строится в форме научной дискуссии или диспута, где студенты представляют различные концепции на основе реферирования самих источников – трудов авторов концепций. После представления научных подходов, объединенных общей проблематикой, проводится их обсуждение, оценка их актуальности и жизнеспособности с позиций современного научного знания. Различные концепции сравниваются, выявляется преемственность и различия взглядов.

Проблематика докладов:

1. Городская среда: понятие, структура, специфика.

Источники:

1. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. М., 1984. 180 с.
2. Глазычев В.Л. Эволюция городской среды. Российский феномен // Человек и город. М.: Изд-во МГВНП КОКС, 2000. Т. 1. С. 53–54.
3. Орлова Э.А. Современная городская культура и человек. М.: Наука, 1987. 194 с.
4. Яргина З.Н. Эстетика города. М.: Стройиздат, 1991. 366 с.
  2. Проблемы восприятия городской среды.

Источники:

1. Линч К. Образ города / пер. с англ. В.Л. Глазычева; под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982.
2. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М.: Стройиздат, 1977. 127 с.
3. Зосимов Г.И. Пространство города – объект художественного творчества // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 73–102.
4. Маслов А.В. Новая архитектура в исторической среде. М.: Стройиздат, 1990. 192 с.
5. Швидковский О.А. Многообразие и постоянство красоты // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 3–44.
  3. Проблемы городской среды в трудах А.В. Иконникова.

Источники:

1. Иконников А.В. Искусство среда время (Эстетическая организация городской среды). М.: Сов. художник, 1985. 336 с.
2. Архитектура и градостроительство: энциклопедия / гл. ред. А.В. Иконников. М.: Стройиздат, 2001. (статьи: «Город», «Среда», «Монумент» и др.).

3. Иконников А.В. Формирование городской среды. М.: Знание, 1973. 64 с.
4. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М.: Стройиздат, 1997. 559 с.
4. «Человечность» города и городской среды.

Источники:

1. Глазычев В.Л. Поэтика городской среды // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 130–157.
2. Каганов Г.З. Душа и тело города // Человек. 2002. №2. С. 88–103.
3. Каганов Г.З. Проблемы восприятия городской среды населением // Урбозкология / отв. ред. Т.И. Алексеева, Л.С. Белоконь, Е.З. Година. М.: Наука, 1990. С. 38–45.
4. Каганов Г.З. К поэтике обитаемого пространства // Человек. 1995. №4. С. 36–52.
5. Каганов Г.З. Обитаемая среда: апология воображения // Человек. 1993. №4. С. 5–26.
6. Каганов Г.З. Среда обитания и образы истории // Человек. 1997. №1. С. 38–56. №2. С. 31–46.
5. Междисциплинарные подходы к проблемам городской среды.

Источники:

1. Рыженко В.Г., Назимова В.Ш. Историко-культурологические подходы к изучению российского города XX в. (к проблеме преемственности в науке) // Городская культура Сибири: традиции и новации: сб. науч. тр. / отв. ред. И.Н. Покровский, С.А. Красильников. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. С. 66–85.
2. Сайко Э.В. Город, городское общество, горожанин: Эволюционно-системные аспекты. «Круглый стол». Вступление. Человек и город. М.: Изд-во МГВП КОКС, 2000. Т. 1. С. 144–145.
3. Яковенко И.Г. Город – разрушитель социокультурного синкрезиса // Человек и город. М.: Изд-во МГВП КОКС, 2000. Т. 1. С. 165–167.
4. Яковенко И.Г. Художественное сознание и городская среда (в их взаимодействии и созидании) // Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога / сост. Т.В. Степугина. М.: Наука, 1996. С. 20–25.
6. Монументальная скульптура в городской среде.

Источники:

1. Артамонов В.А. Город и монумент. М.: Стройиздат, 1974. 225 с.
2. Базазьянц С. Скульптура и среда // Советская скульптура–1974. М.: Сов. художник, 1976. С. 124–140.
3. Турчин В.С. Монументы и города. М.: Сов. художник, 1982.
7. Проблемы дизайна городской среды.

Источники:

1. Михайлов С. Дизайн-архитектура III тысячелетия // Дизайн-ревю «Дизайн на рубеже тысячелетий». 1995. №3.
2. Щепетков Н. Световой урбанизм: миф или реальность // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2004. №31. С. 48–55.
3. Лейкин М. Вокруг света // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2002/3. №25. С. 56–61.

4. Мартин А. История прекрасного будущего // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2002/3. №25. С. 6–11.
5. Склярченко Г.Я. Художник и город. Проблемы формирования архитектурно-художественного ансамбля. Киев: Наукова думка, 1990.

7. Монументальное искусство региона в городском культурном пространстве: комплексный междисциплинарный анализ произведений (4 часа).

Форма занятия: практика.

Виды практической работы: представление докладов, взаимное рецензирование.

Виды самостоятельной работы: освоение методики междисциплинарного анализа, выполнение анализа произведений монументального искусства и на его основе подготовка доклада, оснащенного электронной презентацией.

Выполнение такого задания потребует от студентов обобщения междисциплинарных подходов к изучению монументального искусства и способности применить их на практике, анализируя конкретные произведения монументального искусства в контексте городского культурного пространства, а также умения синтезировать теоретические знания и практические навыки применительно к искусству региона.

Примерный план анализа:

1. Констатирующий блок: сведения о произведении, данные каталога, история создания, идея, тема, сюжет.
2. Классификационный блок: классификация по форме (круглая скульптура и рельеф), по родам (монументальная, монументально-декоративная), по типам (архитектурные, скульптурные, синтетические), по жанрам (предмет изображения, способ обобщения и отражения действительности), по материалу и технике исполнения.
3. Аналитический блок: анализ художественных достоинств и средств выразительности: композиция (однофигурная, многофигурная; роль постамента); реализация законов композиции (закон цельности, типизации, контрастов, подчиненности всех средств композиции идейному замыслу); соблюдение правил композиции (передача ритма, выделение сюжетно-композиционного центра, симметрия или асимметрия, расположение главного на втором плане); характер и значение силуэта; материал–техника–фактура; светотень; динамичность и статичность и пр.
4. Междисциплинарный блок: роль сооружения в контексте ансамбля площади или улицы, а также города в целом, его культурных и художественных традиций. Анализируется градо-

строительная роль: местоположение в реальной пространственной среде, характер естественного освещения на месте сооружения монумента; цветовой фон и характер окружающей застройки; правильное определение времени и возможных точек массового осмотра, а также расстояний, с которых должна быть обеспечена наилучшая видимость монумента; характер окружающей среды, ее форма и размеры, а также планировка и рельеф территории; направление пешеходного и транспортного движения на прилегающей к памятнику территории и др. Анализируется выбор темы и героев монументального искусства, дается оценка их актуальности и своевременности, и рассматривается в контексте мировоззренческих, идеологических, эстетических и других предпочтений эпохи. Выявляются и раскрываются функции монументального произведения в городской среде (эстетическая, нравственно-воспитательная, познавательная, идеологическая, мемориальная, знаково-ориентирующая и др.), конкретизируется их реализация. В итоге определяется значение этого произведения в городском культурном пространстве.

Примерный перечень произведений для анализа (на примере Барнаула):

1. Демидовский столп и ансамбль Демидовской площади.
2. Ансамбль мемориала Славы на площади Победы.
3. Мемориал героям гражданской войны на проспекте Ленина.
4. Мемориал воинам–интернационалистам на площади Ветеранов.
5. Монумент Ленину в ансамбле площади Советов.
6. Памятник крестьянам–переселенцам на площади Октября.
7. Памятник жертвам репрессий на площади Свободы.

Литература:

1. Историко-революционные памятники Алтайского края / авт.-сост. А.П. Уманский, С.Г. Мальцев, С.Д. Дрыгин. Барнаул: Пикет, 2001. 312 с.
2. Описание и анализ памятников искусства: учеб. пособие / сост. Т.М. Степанская. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. 170 с.
3. Степанская Т.М. Обелиски, монументы, скульптура и мемориальные доски Барнаула // Культурное наследие Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. С. 82–99.
4. Степанская Т.М. Памятники градостроительства и архитектуры: каталог. Барнаул: Сов. фонд культуры. Алт. отд-ние. 1990. 63 с.
5. Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. Барнаул, 2009. 219 с.
6. Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае: кн. для чтения по хуж. краеведению/ АлтГУ, НИИГИ.– Барнаул: Пикет, 1998. 136 с.

8. Вопросы теории и истории монументального искусства и проблемы городского культурного пространства в экскурсионной и педагогической деятельности: экскурсия, урок, лекция,

интерактив, презентация (представление методических разработок) (4 часа)

Форма занятия: практика.

Виды практической работы: представление, обсуждение и взаимное рецензирование методических разработок, построенных на материале по истории и теории монументального искусства в городском культурном пространстве.

Самостоятельная работа: составление методической разработки, подготовка доклада для представления методической разработки на практическом занятии.

Задание ориентировано на дальнейшую практическую деятельность студентов-магистрантов в области преподавания, ведения экскурсий или иных способов пропаганды художественной культуры и привлечения внимания к проблемам монументального искусства в городском культурном пространстве.

Для выполнения задания студентам необходимо не только иметь прочные знания по теории и истории монументального искусства, но и уметь применять полученные в ходе данного, а также других учебных курсов, знания, умения и навыки для составления методической разработки (доклада, урока, лекции, экскурсии и пр.) с использованием новейших методик, технологий, подходов.

Выполняя это задание, студент должен продемонстрировать способность к трансляции фактологического материала, современных научных подходов, а также собственного аргументированного и развернутого взгляда на проблемы монументального искусства в городском культурном пространстве.

Студент самостоятельно выбирает форму методической разработки (доклад, урок, лекция, экскурсия, интерактив и проч) предназначенную для определенной аудитории слушателей (участников), выбирает материал, ограниченный территориальными и хронологическими рамками (рекомендуется отдать предпочтение региональному материалу), и строит разработку согласно приобретенным ранее методическим навыкам.

Представляя методическую разработку на практическом занятии, студент указывает её форму, формулирует цель и задачи разработки, характеризует целевую аудиторию, дает аннотацию содержания, освещает круг проблем, лежащих в основе данной разработки, предлагает пошаговое описание методики, показывает примеры произведений, на основе которых раскрывается тема. В итоге студент демонстрирует способность синтезировать историко-теоретические знания, методические навыки и практическую работу.

Литература:

1. Глазычев В.Л., Чегодаева М.А. Архитектура. Градостроение. Монументальное искусство: материалы к уроку МХК. М.: Чистые пруды, 2005. 32 с.
2. Горбачев В., Крадин Н., Крушлинский В., Степанская Т., Царев В. Градостроительство Сибири. – СПб., Коло, 2011.
3. Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII–XX вв. Барнаул: Арт-издательство, 2007.
4. Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. Барнаул, 2009. 219 с.
5. Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае: кн. для чтения по худож. краеведению/ АлтГУ, НИИГИ. Барнаул: Пикет, 1998. 136 с.

9. Проблемы изучения, сохранения, популяризации произведений монументального искусства и включения их в современное культурное пространство (4 часа).

Форма занятия: практика.

Виды практической работы: представление и защита проектов, взаимное рецензирование.

Самостоятельная работа: разработка авторского проекта, подготовка на его основе доклада, оснащенного электронной презентацией для представления проекта на практическом занятии.

Студентам необходимо разработать собственный проект, включающий комплекс мер по изучению, сохранению, популяризации, произведений монументального искусства и включению их в контекст современной культуры. Выполняя это задание, студенты демонстрируют способность к самостоятельному творческому и новаторскому мышлению в деле разработки и составления предложений, проектов, программ по изучению и сохранению произведений монументального искусства. Данное задание ориентировано на дальнейшую практическую деятельность выпускников в сфере культуры и искусства. Студенты демонстрируют активную жизненную позицию, осознание актуальности проблемы охраны памятников монументального искусства и необходимости разработки мер по их наиболее эффективному изучению, сохранению, популяризации и включению в современное культурное пространство.

Литература:

1. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. М.: Дрофа, 2005. 271 с. (Высшее образование).
2. Шаманаев А.В. Охрана культурного наследия в России (XVIII – конец XX в.): учеб. пособие/ Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. 92 с.

Источники для реферирования:

1. Азизян А.И., Иванова И.В. Памятники вечной славы. Концепции и композиция. М.: Стройиздат, 1976. 206 с.
2. Артамонов В.А. Город и монумент. М.: Стройиздат, 1974. 225 с.

3. Архитектура и градостроительство: энциклопедия / гл. ред. А.В. Иконников. М.: Стройиздат, 2001 (статьи о городе, среде, монументе и др.).
4. Базазьянц С. Монументальное строительство в координатах среды // Художник и город / сост. М.Л. Терехович. М.: Сов. художник, 1988. С. 18–40.
5. Базазьянц С. Скульптура и среда // Советская скульптура–1974. М.: Сов. художник, 1976. С. 124–140.
6. Беляева Е.Л. Архитектурно-пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М.: Стройиздат, 1977. 127 с.
7. Глазычев В.Л. Поэтика городской среды // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 130–157.
8. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. М., 1984. 180 с.
9. Глазычев В.Л. Эволюция городской среды. Российский феномен // Человек и город. М.: Изд-во МГВП КОКС, 2000. Т. 1. С. 53–54.
10. Ермонская В. Обсуждение проблем мемориальных комплексов // Советская скульптура–1974. М.: Сов. художник, 1976. С. 290–292.
11. Зосимов Г.И. Пространство города – объект художественного творчества // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 73–102.
12. Иконников А.В. Искусство среда время (Эстетическая организация городской среды). М.: Сов. художник, 1985. 336 с.
13. Иконников А.В. Историзм в архитектуре. М.: Стройиздат, 1997. 559 с.
14. Иконников А.В. Формирование городской среды. М.: Знание, 1973. 64 с.
15. Каганов Г.З. Душа и тело города // Человек. 2002. №2. С. 88–103.
16. Каганов Г.З. К поэтике обитаемого пространства. // Человек. 1995. №4. С. 36–52.
17. Каганов Г.З. Обитаемая среда: апология воображения. // Человек, 1993. №4. С.5–26.
18. Каганов Г.З. Проблемы восприятия городской среды населением // Урбозкология / отв. ред. Т.И. Алексеева, Л.С. Белоконь, Е.З. Година. М.: Наука, 1990. С. 38–45.
19. Каганов Г.З. Среда обитания и образы истории // Человек. 1997. №1. С. 38–56. №2. С. 31–46.
20. Короткина Е. Понятие «монументальное» в истории культуры и эстетических теориях // Монументальное искусство. М.: Сов. художник, 1984. С. 204–212.
21. Лейкин М. Вокруг света // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2002/3. №25. С. 56–61.
22. Линч К. Образ города / пер. с англ. В.Л. Глазычева; под ред. А.В. Иконникова. М.: Стройиздат, 1982.
23. Мартин А. История прекрасного будущего // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2002/3. №25. С. 6–11.
24. Маслов А.В. Новая архитектура в исторической среде. М.: Стройиздат, 1990. 192 с.
25. Мемориальный ансамбль: концепции, композиции, образы (А.И. Азизян, И.В. Иванова, О.А. Швидковский, В. Ермонская).

26. Михайлов С. Дизайн-архитектура III тысячелетия // Дизайн-ревю «Дизайн на рубеже тысячелетий». 1995. №3.
27. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств (очерки теории). М.: Искусство, 1982. 192 с.
28. Орлова Э.А. Современная городская культура и человек. М.: Наука, 1987. 194 с.
29. Рыженко В.Г., Назимова В.Ш. Историко-культурологические подходы к изучению российского города XX в. (к проблеме преемственности в науке) // Городская культура Сибири: традиции и новации: сб. науч. тр. / отв. ред. И.Н. Покровский, С.А. Красильников. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. С. 66–85.
30. Сайко Э.В. Город, городское общество, горожанин: эволюционно-системные аспекты. «Круглый стол». Вступление. Человек и город. М.: Изд-во МГВП КОКС, 2000. Т. 1. С. 144–145.
31. Скляренко Г.Я. Художник и город. Проблемы формирования архитектурно-художественного ансамбля. Киев: Наукова думка, 1990.
32. Степанов Г.П. Взаимодействие искусств. Л.: Художник РСФСР, 1973. 184 с.
33. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л.: Художник РСФСР, 1984. 320 с.
34. Толстой В.П. Исторические судьбы монументального искусства // Монументальное искусство. М.: Сов. художник, 1985. Вып. 5. С. 213–220.
35. Толстой В.П. Специфика монументального искусства, его виды и жанры // Советское искусствознание. М.: Сов. художник, 1985. №19. С. 282–294.
36. Турчин В.С. Монументы и города. М.: Сов. художник, 1982.
37. Швидковский О.А. Многообразие и постоянство красоты // Эстетическая выразительность города / отв. ред. О.А. Швидковский. М.: Наука, 1986. С. 3–44.
38. Швидковский О.А. Памятники борьбы и победы // Советская скульптура–1975. М.: Сов. художник, 1977. С. 12–42.
39. Щепетков Н. Световой урбанизм: миф или реальность // Проект Россия: архитектура, дизайн, строительство, технология. 2004. №31. С. 48–55.
40. Яковенко И.Г. Город – разрушитель социокультурного синкрезиса // Человек и город. М.: Изд-во МГВП КОКС, 2000. Т. 1. С. 165–167.
41. Яковенко И.Г. Художественное сознание и городская среда (в их взаимодействии и соиздании) // Город и искусство. Субъекты социокультурного диалога / сост. Т.В. Степугина. М.: Наука, 1996. С. 20–25.
42. Яргина З.Н. Эстетика города. М.: Стройиздат, 1991. 366 с.

Перечень вопросов к экзамену

1. Монументальное искусство: понятие, разновидности, специфика.
2. Монументальность как качество художественного произведения.
3. Монументальное искусство в системе синтеза искусств.
4. Монументальное искусство в системе видов искусств.
5. Скульптура как вид изобразительного искусства (понятие, специфика).

6. Классификация скульптуры.
7. Принципы классификации городской скульптуры.
8. Монумент как явление культуры.
9. Монумент и памятник. Взаимосвязь и специфика.
10. Происхождение монумента.
11. Мемориальный ансамбль: понятие, типология, принципы композиционного и образно-пластического решения.
12. Монументальная живопись (понятие, специфика).
13. Техники монументальной живописи.
14. Монументальное искусство древнего мира (Др. Египет, Др. Греция, Др. Рим).
15. Монументальное искусство западноевропейского Средневековья и эпохи Возрождения.
16. Монументальное искусство Западной Европы XVII–XIX вв.
17. Монументальное искусство Западной Европы XX в.
18. Монументальное искусство Древней Руси.
19. Монументальное искусство России XVIII – нач. XX в.
20. Советское монументальное искусство.
21. Монументальное искусство России рубежа XX–XXI вв.
22. Монументальное искусство региона (Барнаул и др. города Сибири).
23. Традиции и новации в современном монументальном искусстве.
24. Культурное пространство города и городская среда: определения, особенности, история понятий. Проблемы восприятия городской среды.
25. Современные концепции монументального искусства в городском культурном пространстве.
26. Монументальное искусство как средство формирования гармоничной городской среды.
27. Современное монументальное искусство как элемент дизайна городской среды.
28. Проблемы дизайна городской среды Барнаула.
29. Проблемы изучения, сохранения, популяризации и включения монументального искусства в современное культурное пространство.
30. Методы и формы популяризации монументального искусства и включения его в контекст современной культуры.

Словарь терминов¹

Ансамбль (фр. *ensemble*, букв. вместе) – совокупность, гармоническое единство художественных компонентов. Ансамбль может состояться из произведений одного вида искусства или объеди-

---

¹ Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. М., 1997.

нять различные виды. Ансамбль выражает мировоззренческое представление той или иной эпохи о красоте, что на практике проявляется в выработке системы связей элементов и целого, в пропорциональной согласованности компонентов. Ансамбль – структурно-содержательное единство, которое отражает конкретные идеалы красоты и пользы, соответствующие историческому сознанию общества, и представляет собой определенную систему взаимосвязи различных объектов и действий. Понятие ансамбля широкое, характерное для всех видов искусства.

Бюст (фр. *Buste*, от итал. *Busto* – туловище, торс) – погрудное, реже поясное или оплечное изображение человека в круглой скульптуре.

Дизайн (англ. *design* – чертеж, проект, замысел; нем. *Gestaltung*, итал. *desegno industrial*, фр. *dessin industriel*) – особый метод проектирования предметной среды, при котором объекту в соответствии с его основным предназначением придается комплекс взаимосвязанных качеств: красота, целесообразность, экономичность, акцентированная функциональность (или умножение числа функций), физиологическое и психологическое удобство пользования объектом, его четкая социальная ориентация. В дизайне воедино сплелись два направления творческих поисков – от функции к форме и от формы к функции.

Композиция (лат. *composition* – составление, связывание) – построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника.

Конная статуя – скульптурное изображение всадника верхом на коне, устанавливаемое обычно в мемориальных целях в городе или большом общественном помещении.

Круглая скульптура – один из двух основных видов искусства скульптуры, в отличие от рельефа ее произведения могут восприниматься при круговом обходе с разных точек зрения.

Мемориальный ансамбль – развитый пространственный архитектурный или архитектурно-скульптурный комплекс (часто включающий исторические реалии), воздвигнутый в честь павших героев, выдающихся деятелей и событий. Художественное решение мемориального ансамбля основывается на принципах синтеза искусств: архитектуры, монументальной скульптуры и монументальной живописи, литературных (надписи–эпитафии), световых и звуковых образов. Важным компонентом мемориального ансамбля является природный ландшафт.

Мемориальная доска (от лат. *memorialis* – памятный) – плита, обычно из камня или металла с памятной надписью, иногда с изображением, увековечивающая память о лице или событии; обычно укрепляется на фасаде связанного с ним здания.

Монумент (лат. *monument* – памятник, от *monere* – напоминать, внушать, воодушевлять) – сооружение значительных размеров в честь

крупных исторических событий, общественных деятелей и т.п. Монумент служит идейной и объемно–пространственной доминантой архитектурного ансамбля города в целом, городской площади или системы площадей, мемориального комплекса в городском или природном ландшафте.

Монументальная скульптура – один из древнейших родов скульптуры, имевший первоначально культовое, потом мемориальное назначение. К монументальной скульптуре относятся однофигурные, многофигурные, конные памятники, мемориальные ансамбли в память выдающихся людей и событий, памятные статуи, бюсты, рельефы. Монументальная скульптура устанавливается как в городском пространстве, так и в природной среде: она призвана организовать архитектурный ансамбль, органично войти в естественный ландшафт. Как правило, монументальная скульптура увековечивает значительные исторические события, воплощает идеи широкого общественного масштаба, содержит героико-эпическое начало. Она обращена к массам – к современникам и людям будущих поколений. Произведения монументальной скульптуры рассчитаны на восприятие с больших расстояний и на долговременное существование. Они создаются из прочных материалов (гранит, бронза, медь, сталь), устанавливаются на больших открытых пространствах. Большое значение для восприятия монументальной скульптуры имеют активный силуэт и обобщенная трактовка объемов. Монументальной скульптуре не чужды, однако, более интимные, лирические решения: таковы, например, многочисленные портретные памятники поэтам, художникам, музыкантам.

Монументально-декоративная скульптура – род скульптуры, по своей природе являющийся искусством синтетическим, тесно связанным с архитектурой и природным ландшафтом: монументально–декоративная скульптура оформляет фасады (портики, ниши, парапеты) и интерьеры зданий, вводится в композицию мостов, триумфальных арок, фонтанов, малых архитектурных форм, а также включается в естественную среду садов и парков. Парковая скульптура образно и пластически взаимодействует с природным окружением, что определяет ее интимное, лирическое звучание и тяготение к аллегорическим образам.

Монументальность – (от лат. *monumentum* – памятник) – качество произведений искусства, достигаемое высокой мерой художественного обобщения, придающей им величие, масштабное звучание и общественную значимость. Монументальность родственна эстетической категории возвышенного, связана с категориями героического и трагического. Черты монументальности неотъемлемо присущи монументальному искусству, но ими может быть наделено и станковое произведение.

Обелиск (греч. *obeliskos*, букв. – небольшой вертел) – сложившееся в архитектуре Древнего Египта культовое и мемориальное со-

оружие (символ Солнца) в форме четырехгранного сужающегося сверху столба с заостренным пирамидальным завершением.

Памятник (англ., фр. *monument*, от лат. *monumentum*; нем. *Denkmal*) – объект, представляющий собой характерное наследие какой-либо культурной эпохи, ценное достояние страны, народа, человечества; произведение монументального искусства (архитектура, скульптура, живопись), увековечивающее память о каком-либо лице или событии.

Пластичность (англ. *plasticity*, от греч. *plastikos* – годный для лепки, податливый) – качество, присущее скульптуре, художественная выразительность объемной формы, гармоническое соотношение ее частей и целого, внутренняя наполненность, весомость объема, эстетическое совершенство моделировки. В широком смысле слова пластичность – скульптурность, рельефность, художественное совершенство, гармония и чувственное обаяние искусства, выразительность объемной формы во всех пластических искусствах.

Постамент (нем. *Postament*) – основание, подножие крупного произведения скульптуры, чаще всего памятника, монумента. Как правило, проектируется с участием архитектора.

Рельеф (фр. *relief*) – один из видов скульптуры: в отличие от круглой скульптуры объемные (пластические) формы рельефы располагаются на плоскости и ориентируются на нее; при этом пространственные отношения могут передаваться условно, сокращенно, а формы соответственно уплощаться; на фон рельефа могут наноситься очень слабо выступающие изображения (пейзаж, архитектура).

Синтез искусств (греч. *synthesis* – соединение) – органичное соединение произведений разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека. Синтез искусств подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общее участие в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорции, ритма порождают в искусстве свойства, способные активизировать его восприятие, сообщать многоплановость, многогранность развитию художественной идеи, оказывать на человека многостороннее эмоциональное воздействие.

Статуя (лат. *statua*) – значительные по размерам произведения круглой скульптуры, изображающие, как правило, человеческую фигуру в рост, реже – другие реальные или воображаемые существа (например, статуи зооморфного божества, статуи животного). Статуя размером настольной скульптуры называется статуэткой; статуя огромной величины – колоссом; последний термин употребляется лишь в связи с историей искусства. Статуя – наиболее распространенный тип памятника.

Скульптура (лат. *Sculpture*, от *skulpo* – вырезаю, высекаю; англ., фр. *Sculpture*, нем. *Bildhauerkunst*), ваение, пластика – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве.

Среда (англ. *Environment*, фр. *ambiance*, нем. *Umwelt*) окружение; материальное содержание, заполнение пространства; сфера, в которой протекает жизнь.

Триумфальная арка (от лат. *triumphalis* – отмечающий встречу полководца-победителя и *arcus* – дуга, арка) – обрамляющее проезд торжественное архитектурное сооружение (из дерева, камня, металла) в честь военных побед и других знаменательных событий.

Триумфальная колонна – мемориальное сооружение, посвященное прославлению военных побед в виде отдельно стоящей колонны особо крупных размеров.

Библиографический список

Основная литература

1. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник: в 2 т. – М.: Академия, 2011.
2. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России: от древних времен до конца XX в.: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2008. – 384 с.

Дополнительная литература

43. Боров Ю.Б. Художественная культура XX в. (теоретическая история): учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-[ДАНА], 2007. – 495 с.
44. Вернадский В.И. Избранные труды/ сост., авт. вступ. ст. и коммент. Г.П. Аксенов; Ин-т обществ. мысли. – М.: РОССПЭН, 2010. – 744 с.– (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX в.).
45. Глазычев В.Л., Чегодаева М.А. Архитектура. Градостроение. Мону-ментальное искусство: материалы к уроку МХК. – М.: Чистые пруды, 2005.– 32 с.
46. Горбачев В., Крадин Н., Крушлинский В., Степаская Т., Царев В. Гра-достроительство Сибири. – СПб., Коло, 2011.
47. Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина мира/ РАН, Гос. ин-т искусствознания. – СПб.: Алетей, 2003. – 464 с.
48. Иконников А.В. Искусство, среда, время: эстетическая организация городской среды. – М.: Сов. художник, 1985. – 334 с.
49. Ильина Т.В. История искусств: западноевропейское искусство: учеб-ник для вузов. – М.: Высш. шк., 2004. – 368 с.
50. Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентич-ность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты: [монография] / Гос. ин-т искусствозна-ния. – М.: Прогресс-Традиция, [2011]. – 1024 с.

51. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2005. – 271 с. – (Высшее образование)
52. Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII–XX вв. – Барнаул: Арт-изд-во, 2007.
53. Степанская Т.М. Очерки истории искусства Алтая. – Барнаул, 2009. – 219 с.
54. Степанская Т.М. Служили Отечеству на Алтае: кн. для чтения по худож. краеведению / АлтГУ, НИИГИ. – Барнаул: Пикет, 1998. – 136 с.
55. Теория культуры: учеб. пособие для вузов / под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с.
56. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологический словарь. – М., 1997.
57. Топоров В.Н. Мировое дерево. Универсальные знаковые комплексы: в 2 т. – М.: Рукописные памятники Древней Руси. (Arbog mundi), 2010.
58. Шаманаев А.В. Охрана культурного наследия в России (XVIII – конец XX в.ека): учеб. пособие/ Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2005. – 92с.

Учебно-методическая литература

59. Описание и анализ памятников искусства: учеб. пособие / АлтГУ; сост. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. – 170 с.

Каталоги памятников и монументов

60. Степанская Т.М. Памятники градостроительства и архитектуры: каталог. – Барнаул: Сов. фонд культуры. Алт. отд-ние. – 1990. – 63 с.
61. Степанская Т.М. Обелиски, монументы, скульптура и мемориальные доски Барнаула // Культурное наследие Сибири. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1994. – С. 82–99.
62. Историко-революционные памятники Алтайского края / авт.-сост. А.П. Уманский, С.Г. Мальцев, С.Д. Дрыгин. – Барнаул: Пикет, 2001. – 312 с.
63. Сокол К.Г. Монументы Империи. – М.: ГЕОС, 1999. – 235 с.