

Выделены основные принципы народного искусства: традиционность, коллективность и вариантность. Особое внимание уделяется вопросу влияния народного искусства на творчество художников-профессионалов.

В третьем разделе «Виды народных художественных промыслов» дается классификация видов и жанров народного и декоративно-прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, художественная керамика, металл, вышивка, кружево, ткачество, народная игрушка, художественные лаки и многое другое.

В содержании раскрыты художественно — стилистические особенности произведений народного и декоративно-прикладного искусства, дана классификация изделий по материалам и технике обработки.

В содержании блока «Художественная обработка дерева» раскрывается использование древесины в изготовлении предметов декоративно-прикладного искусства: художественной резьбе по дереву; народной деревянной игрушке; художественной росписи по дереву (хохломы, полховмайданской, городецкой), росписи Русского Севера (пермогорской, борецкой, мезенской), художественной Урало-сибирской росписи. В содержании блока «Природные материалы: плетение из соломы, бересты» представлены разные виды и технология изготовления изделий из природных материалов. Блок «Художественная керамика» содержит материал о гжельской керамике, изразцовом искусстве, народной глиняной игрушке. Блок «Художественная обработка ткани» включает рассмотрение особенностей развития русского народного костюма, его региональных стилистических особенностей, вышивки, кружевоплетения.

Рассматриваются блоки «Художественные лаки» и «Художественная обработка металла».

В пособии представлен большой иллюстрированный материал, что существенно облегчит работу студентов с материалами на занятии и в процессе самостоятельной работы. Иллюстративный материал способствует более образно представить многообразие предметов народного и декоративно-прикладного искусства, его специфику и технологические приемы.

Содержание учебно-методического пособия направлено на развитие у студентов знаний, умений и навыков в художественно-творческой деятельности, формирование понимания важности изучения народного и декоративно-прикладного искусства, на стремление видеть в произведениях искусства то, что побуждает художника и народного мастера к творчеству — любовь к родной земле, к человеку, к истории Отечества. Пособие может быть полезным для обучающихся декоративно-прикладному искусству, а также учителям предметов художественного цикла.

## ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ДЛЯ АКТЕРСКОГО И РЕЖИССЕРСКОГО ФАКУЛЬТЕТОВ ИНСТИТУТА РУССКОГО ТЕАТРА)

Портнова Т.В.

Учебно-методическое пособие является частью общепрофессиональной подготовки студентов актерского и режиссерского факультетов по специальностям «актерское искусство», «режиссура театра». Разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования и содержит: цели и задачи изучения дисциплины, тематический план, содержание разделов и тем курса, вопросы для самоконтроля, темы рефератов, перечень основной и дополнительной литературы, учебное пособие, словарь искусствоведческих терминов и понятий. Предназначено для студентов очной и очно-заочной формы обучения.

Курс образует последовательно изучаемый комплекс разделов, основной задачей которых является творческое освоение мирового художественного наследия.

Первая часть курса «Введение в историческое изучение искусства», читаемая сначала, имеет значение вступительного, общеобразовательного предмета, ставящего своей задачей расширение и углубление художественного мировоззрения.

Цель раздела — раскрыть сущность и своеобразие художественно-пластического языка изобразительных (графики, живописи, скульптуры) и выразительных (архитектуры, декоративно-прикладного) искусств. При прохождении материала студенты знакомятся с основными искусствоведческими терминами и понятиями, такими, как: виды и жанры, синтез искусств, художественный образ, метод и стиль, пропорции, ритмические системы и, наконец, линия, силуэт, цвет, колорит, фактура и другие профессиональные средства, используемые художниками в их практической работе, так и призванные помочь будущим квалифицированным деятелям театрального искусства в их творческой работе.

Главная задача курса заключается в том, чтобы развить у студентов художественное восприятие, композиционное мышление и профессиональное видение, которое предполагает углубленное понимание внутренней структуры и образного строя художественного произведения и организацию его эмоционального воздействия на зрителя. Ориентируя студентов на верный вкус и обогащая их образами классических про-

изведенный раздел «Введение в историческое изучение искусства» тем самым поднимает общий уровень эстетического воспитания. Данный раздел хронологически связывается с последующими двумя частями: «История зарубежного искусства» и «История русского искусства».

Часть вторая «История зарубежного искусства» и часть третья «История русского (отечественного) искусства» курса «Всеобщей истории искусств является продолжением первой части «Введение в историческое изучение искусства». Программа курса второй и третьей части охватывает материал истории пластических искусств с древнейших эпох до современности. Принцип исторической периодизации лежит в основе деления курса на темы.

В изложении курса анализ идейного содержания и художественных средств выражения лучших образцов искусства различных эпох производится с учетом специфики требований, предъявляемых к подготовке театральных деятелей. Изучение второй и третьей части «Всеобщей истории искусств» имеет целью:

- обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным ценностям, созданным человеком на протяжении тысячелетий;

- помочь студентам овладеть современной методикой оценки художественных произведений, и на этой основе, — методологией анализа тенденций развития культуры и искусства;

- научить студентов активно применять полученные искусствоведческие знания в сфере профессиональной деятельности в области театра;

- сформировать у студентов потребность к культурному росту: систематическому посещению музеев, картинных галерей, выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и т.д.

Задача курса — составить последовательную историческую перспективу развития искусства, особо выделив периоды, предрасположенные к образам театральной тематики, образующие область иконографии, и периоды расцвета театрально-декорационного искусства. Отсюда в процессе чтения курса особое внимание уделяется вопросам искусства рубежа XIX–XX вв.

В целом, изучение курса «Теории и истории искусств» призвано помочь студенту ориентироваться в важнейших этапах истории зарубежного и отечественного искусства, в главных принципах развития пространственных искусств, в ведущих стилевых эпохах в истории искусства и культуры, в творческом наследии выдающихся зарубежных и русских архитекторов, живописцев, графиков и скульпторов.

В результате изучения курса «Теория и история искусств» выпускник института должен знать:

- место искусствоведения в системе гуманитарных дисциплин, специфику его объекта и предмета, основные разделы, история формирования;

- основные культурно-художественные центры и регионы мира, историю и закономерность их функционирования и развития;

- историю искусства России, её место в системе мировой художественной культуры;

- основы использования культурно-художественного наследия в современных условиях.

Студент должен уметь:

- творчески применять знания в области искусствоведения в повседневной практической деятельности, обнаруживать стилистическую общность в развитии театра и пластических искусств, использовать изучение истории искусств в работе над реконструкцией театрального наследия и в процессах создания собственных сочинений;

- самостоятельно работать над теоретическими источниками в области искусствоведения, углублять и совершенствовать свои знания в сфере художественной культуры, систематизируя в рамках цельной логической структуры;

- ориентироваться в современном спектре искусствоведческих школ и направлений;

- выражать и аргументировать свою позицию в отношении отдельных художественных тенденций и конкретных произведений искусства.

Последовательное и расчлененное изучение исторических этапов эволюции творческих методов в искусстве различных эпох преследует цель сформировать у студента профессиональное понимание искусства как некоторой целостности, включающей в себя как практику, так и теорию — древнюю и современную; сформировать в сознании студента такое «развернутое» видение отдельных произведений, которое соответствует действительному многообразию и сложности художественных процессов с тем, чтобы подготовить закономерный переход к синтезирующему охвату художественного наследия в целом, к системному, комплексному пониманию задач его преемственного развития.

Учебное пособие по теории и истории искусств разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования. Изучение данного курса является необходимой составной частью профессиональной подготовки будущих деятелей театральной культуры, условием их успешной деятельности в современных условиях.