ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ			
Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Живопис	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	базова
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація	Семестри	1,2
«Композиція сюжетно-тематичної картини» Семестр 1та 2 (осінь 2020, весна 2021) 01 вересня — 21 грудня 27 січня — 12 травень			
Викладач	Ковтун Віктор Іванович, професор кафедри живопису		
E-mail			
Заняття	Понеділок 9:00–12:25, ауд. 30 (1 корпус) Середа 9:00–12:25, ауд. 30 (1 корпус)		
Консультації			
Адреса	ауд.30, поверх 2, корпус 1, вул. Мистецтв 6		
Телефон	(057) 706-02-81 (кафедра)		

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи (тільки у робочі дні до 18-00).

Умови листування:

1) в *темі* листа обов’язково має бути зазначена назва дисципліни **(Композиція сюжетно-тематичної картини)**

2) в полі тексту листа позначити курс, групу, ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);

3) файли підписувати таким чином: *прізвище_ завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf.*

Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Студент повинен **мати навички:**

- малювати з натури для збору підготовчого матеріалу за сюжетно-тематичною темою;

- творчого підходу в розробці етюдів, ескізів, натурних замальовок, начерків в композиційних завданнях;

- оцінювати кожен етап роботи над картиною – від зародження задуму створення художнього твору, через збагачення життєвими враженнями, до розкриття задуму в образній пластичній формі.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Показ робіт із методичного фонду.

Методичне забеспечення

Базова література:

1. Волков М.М. «Композиція» . – М.: Искусство, 1976
2. Алленова О. «Илья Репин», вид. «Белый город»М.: 2001
3. Бахміна І.М. «Олексій Шовкуненко та його учні».- К.: «Мистецтво»,1994
4. Бугаєнко І. «Тетяна Яблонська»,- Київ: «Мистецтво», 1991
5. Брати О.П. та С.П. Ткачови «Этюди»- М.: «Путь-пресс», 2002
6. Костянтин Коровін. «Воспоминания» - М.: «Образотворче мистецтво»,1990
7. Круглий І. «Алексей и Сергей Ткачевы» -Л.: «Художник РСФСР», 1979
8. Круглий І. «Братья Ткачевы». «50 лет на академической даче»,- М.: НДІ Російської академії мистецтв, 2004
9. Каганович А. «Андрей Андреевич Мыльников» Л.: «Художник РСФСР», 1980
10. Леняшин В. «Илья Репин»,- М.: «Арт-Родник», 2003
11. Манін В. «Русский пейзаж»,-М.: «Белый город», 2001
12. Маслов Н.Я. «Пленер», - М.: «Просвещение», 1984
13. Пластов Н.А. «Аркадий Александрович Пластов», Л.: «Художник РСФСР», 19
14. Саноцька Х. «Діти в українському живопису»,- К.: «Мистецтво», 1985
15. Степанов О. «Станислав Жуковский»,- М.: «Белый город», 2003
16. Сидоров В. «На теплой земле»,- М.: «Галарт», 2003
17. Федоров-Давидов А.А. «Илья Ефимович Репин»,-М.: Искусство,1982

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Виконання завдань дисципліни **«Композиція сюжетно-тематичної картини»** потребує наступні матеріали: папір (для начерків пошуків), ґрунтований картон (робота над ескізами) та підготовка картону у розмірі оригіналу, ґрунтоване полотно на підрамнику за визначеним розміром, пензлі, палітра, гумка, олівець, канцелярський ніж, фарби олійні, розчинник.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою вивчення дисципліни **«Композиція сюжетно-тематичної картини»** є дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навики роботи над станковою картиною, навчити професійно застосовувати образотворчі засоби композиції, виховати художника, який здатний створювати високохудожні твори, що активно впливають на формування громадського естетичного смаку в кращих національних традиціях, образного пластичного мислення.

Основні закони, правила, прийоми та засоби композиції засвоюються студентами як на практичних заняттях так і на лекціях. Звичайно, вивчення законів композиції не може замінити особистого світогляду у творчості, але знання цих законів дає ту професійну підготовку, без якої неможливо досягти художньої виразності твору.

Курс композиції передбачає глибокий аналіз композиційних рішень відомих майстрів, у якому студент повинен визначити засоби та прийоми побудови композиції станкової картини, авторське художнє рішення історичних чи сучасних сюжетів та персонажів, проявлення основних законів композиції у конкретній роботі, внаслідок чого художник домігся виразності художнього образу.

Завдання. При виконанні практичних завдань студенти використовують весь комплекс знань з фундаментальних дисциплін «Рисунок», «Академічний живопис», «Кольорознавство», «Основи композиції», а також з навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу.

Для самостійної роботи студентів програмою передбачено виконання важливого обсягу практичних завдань, пов’язаних безпосередньо зі збором необхідних матеріалів, а саме: композиційні пошуки, начерки, варіанти, кольорові форескізи задуму різних варіантів одного сюжету і розвитку його до узагальнення сплаву реального та уявлюваного, послідовність розробки кольорових рішень характеристик персонажів та композиційного образного рішення картини загалом.

У результаті вивчення дисципліни **«Композиція сюжетно-тематичної картини»** студент повинен знати:

знати:

- об’єктивні закони композиції;

- методичні принципи роботи над сюжетно-тематичної композицією;

- засоби, прийоми, правила правдивого відображення дійсності у образній формі;

- засоби художньої виразності для образного розкриття змісту;

- методику збору та систематизації інформації;

- композиційні рішення відомих майстрів;

- основні композиційні закони сюжетно-тематичної картини;

уміти:

- розробляти авторську концепцію рішення теми станкової картини;

- застосовувати образотворчі засоби композиції для створення художнього образу станкової картини;

- застосовувати закони композиції у роботі над ескізом;

- визначати процес втілення ідеї у художню форму;

- осмислювати життєві явища, вільно визначати свою ідею, любу реалістичну сюжетну форму та тему;

- перетворювати живі спостереження в художні образи;

- виконувати розробки пластичного мотиву;

- виразними засобами передати основну ідею твору.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна **«Композиція сюжетно-тематичної картини»** належить до циклу дисциплін вільного вибору студентом, яка забезпечує фахову підготовку художника станкового живопису в навчально-творчій майстерні сюжетно-тематичної картини за освітньо-професійною програмою магістра. У процесі вивчення дисципліни студенти знайомляться зі всіма засобами та прийомами побудови композиції, які мають велике значення для розкриття задуму в образній пластичній формі, опановують образотворчі засоби композиції, вдосконалюють фахову майстерність шляхом виконання практичних завдань на підставі життєвих спостережень, що зафіксовані у начерках. Заняття композицією формують, збагачують розвиток особистості майбутнього художника на підставі вивчення спадщини вітчизняного, світового мистецтва та народної творчості. Уся система навчання композиції повинна сприяти розвитку образного мислення, вихованню художника - майстра станкової картини.

Згідно з навчальним планом, що ухвалений методичною радою ХДАДМ, вона вивчається студентами 1 курсу магістерського рівня вищої освіти (8 кредитів ECTS, 240 учбових годин, з них: 120 годин – практичні заняття, 120 годин – самостійні) і має забезпечити сучасний рівень професійної підготовки фахівців станкового живопису, здатних створювати оригінальні художні твори (станкові картини)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 КУРС

1 семестр

1 **МОДУЛЬ** містить практичне завдання – композиція на вільну тему, яке спрямоване на вибір теми, сюжету майбутньої дипломної станкової картини:

1.1. Визначення теми. Аналіз аналогів;

1.2. Збір інформації, підбір мотиву, типажу;

1.3. Робота над ескізами, пошук образотворчих засобів рішення теми;

2 МОДУЛЬ містить практичне завдання – композиція на вільну тему, яке спрямоване на вибір теми, сюжету майбутньої дипломної станкової картини:

2.1. Підготовка картону у розмірі оригіналу,

2.2. Послідовне виконання оптимального композиційного рішення;

2.3. Оформлення експозиції

1 КУРС

2 семестр

1 МОДУЛЬ містить переддипломне завдання –розробка авторської концепції рішення теми дипломної станкової картини:

1.1. Визначення теми дипломної роботи;

1.2. Аналіз аналогів;

1.3. Збір матеріалу(етюди, замальовки)

1.4. Розробка авторської концепції рішення теми;

1.5. Пошук образотворчих засобів рішення теми, побудова ескізу;

2 МОДУЛЬ містить переддипломне завдання –розробка авторської концепції рішення теми дипломної станкової картини:

2.1. Картон

2.2. Завершення теми. Узагальнення та приведення ескізу та картону до цільного сприймання.

2.3. Розробка пояснювальної записки.

2.4. Оформлення експозиції

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів. Передбачені рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів практичних робіт та окремих складових комплексних завдань.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Метод повідомлення нових знань — практична робота в процесі виконання серії завдань. Основна форма вивчення курсу — практичні завдання.

Мета запропонованих завдань — є опанування та вміле використання на практиці основних закономірностей композиційної побудови постатей у просторі, набутих знань з кольорознавства, основ колірного сприйняття, закономірностей побудови колірної композиції та набуття практичних навичок роботи з матеріалами.

Самостійна робота студентів має бути спрямованою на збір необхідної інформації та завершення практичних завдань за зазначеною тематикою і містити такі складові:

* робота з літературними джерелами в бібліотеці академії;
* аналіз аналогів;
* виконання з натури малюнків, начерків та етюдів за темою завдання;
* перегляд художніх та конкурсних виставок в академії, галереях міста, Харківському художньому музеї та Будинку художника з метою знайомства з сучасним фаховим рівнем станкового живопису;
* завершення роботи над ескізами та оригіналами;
* оформлення робіт для семестрової експозиції.

Основними дидактичними принципами, покладеними в основу викладання дисципліни є:

* навчання на високому рівні труднощів;
* швидкий темп вивчення навчального матеріалу;
* усвідомлення матеріалу через проживання (активні форми навчання);
* систематична робота над особистісним розвитком студентів.

За термін навчання студенти повинні привчатися працювати з поставленою задачею керівником (викладачем), але без прямих рекомендацій. Роль викладача є більш за все консультативною, тому що викладач виступає в ролі «замовника» той чи іншої роботи студентів.

Розвиток у процесі навчання здійснюється не тільки змістом навчального матеріалу, але й особистістю викладача і стилем спілкування зі студентами.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

При вивченні дисципліни **«Композиція сюжетно-тематичної картини»** застосовано ефективні методи контролю та самоконтролю, зокрема:

- методи практичного контролю;

- виконання практичних завдань (виконуються під час самостійної роботи).

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів етапів процесу роботи виконаних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	**Бали**	**ECTS**	**Диференціація А (внутрішня)**		**Національна**	**Бали**	**ECTS**
відмінно		А	А+	98–100	задовільно	64–74	D
90–100	А	95–97	60–63	Е
	А-	90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В			незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
75–81	С		

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність за координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої до відвертої дискусії та пошуку необхідних питань з дисципліни. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі найновіших досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, про що повинен попередити студентів. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для реалізації студентами процесу навчання.

Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу навчання особам з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії).

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби або іншої важливої причини, викладач має право перенести заняття на інший день за умови узгодженості з адміністрацією та існуючим розкладом занять. Про дату, час та місце проведення занять викладач інформує студентів через старосту групи.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Під час занять студенти повинні обов’язково вимкнути звук мобільних телефонів. За необхідності студент має право на дозвіл вийти з аудиторії. Вітається власна думка з теми заняття, яка базується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. У разі пропуску занять, студент має самостійно опрацювати матеріали тем і підтвердити їх опанування відповідними нотатками, а також практичною роботою. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Відсутність практичних завдань на поточних переглядах безпосередньо впливає на зниження підсумкової оцінки (мінус 3 бали за кожний пропуск).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Під час навчання студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю визначено плагіат – тобто суттєве запозичення або копіювання в практичній роботі чужих матеріалів, студент не отримає бали за тему. Він зобов’язаний її переробити, в цьому випадку нараховується лише 50% від максимальної кількості балів за цю частину. Якщо факт академічної недоброчесності зафіксований на екзаменаційному перегляді — студент максимально отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю. **Корисні посилання**: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

Структура навчальної дисципліни											---	---	---	---	---	---	---	---	---		Назви змістових модулів і тем	Кількість годин									Денна форма				Заочна форма					усього	у тому числі			усього	у тому числі				лекц	практ. під керівн. виклад	сам. робота	лекц	практ .під керівн. виклад	сам. робота		1	2	3	4	5	6	7	8	9		***1 КУРС*, 1 СЕМЕСТР** **МОДУЛЬ 1** **Композиція на вільну тему**																		
Визначення теми. Аналіз аналогів	10		4	6					
Збір інформації, підбір мотиву, типажу	20		10	10					
Робота над ескізами, пошук образотворчих засобів рішення теми	42		17	25					
Разом за 1 модулем	**72**		**31**	**41**	**72**			**5**	**67**
МОДУЛЬ 2 Композиція на вільну тему									
Підготовка картону у розмірі оригіналу	40		15	25					
Послідовне виконання оптимального композиційного рішення;	60		27	33					
Оформлення експозиції	8		3	5					
Разом за 2 модулем	**108**		**45**	**63**	**108**			**7**	**101**
Усього за 1 семестр	**180**		**76**	**104**	**180**			**12**	**168**
1 КУРС, 2 СЕМЕСТР **МОДУЛЬ 1** **Переддипломне завдання**									
Визначення теми дипломної роботи.	2		2	-					
Аналіз аналогів	8		8	-					
Збір матеріалу (етюди, замальовки)	6		6	-					
Розробка авторської концепції рішення теми	10		7	3					
Пошук образотворчих засобів рішення теми, побудова ескізу	14		10	4					
Разом за 1 модулем	**40**		**33**	**7**	**40**		**5**		**35**
МОДУЛЬ 2 **Переддипломне завдання**									
Картон	10		10	-					
Завершення теми. Узагальнення та приведення ескізу та картону до цільного сприймання.	15		15	-					
Розробка пояснювальної записки.	21		16	5					
Оформлення експозиції	4		1	3					
Разом за 2 модулем	**50**		**42**	**8**	**50**		**7**		**43**
Усього за 2 семестр	**90**		**75**	**15**	**90**		**12**		**78**
Загальний обсяг часу	**270**		**150**	**120**	**270**			**24**	**246**

Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
денна	заочна
1 КУРС, 1 СЕМЕСТР **МОДУЛЬ 1**			
1	Композиція на вільну тему	31	5
МОДУЛЬ 2			
1	Композиція на вільну тему	45	7
Разом за 1 семестр		**76**	**12**
1 КУРС, 2 СЕМЕСТР **МОДУЛЬ 1**			
1	Переддипломне завдання	33	5
МОДУЛЬ 2			
1	Переддипломне завдання	42	7
Разом за 2 семестр		**75**	**12**
Разом за рік		**151**	**24**

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	**Форма звітності**	**Бали**
1	Поточний контроль	0–40
2	Поточний контроль	0–60
	Всього балів	100
1	Поточний контроль	0–40
2	Поточний контроль	0–60
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			**Критерії оцінювання**
	0–20	0–40	
А+	20	40	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, проявив креативне мислення при виконанні завдань, логічно обґрунтував послідовність виконання необхідних завдань, професійно виконав усі етапи завдання, додатково брав участь у міжнародних або всеукраїнських конкурсах, виставках, фестивалях (отримав відзнаку).
А	17–19	37–39	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Практична подача акуратна, без помилок. Показав відмінні результати під час поточного контролю.
А-	16	36	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, продемонстрував якісний рівень знань та вмінь під час поточного контролю, творчо та якісно виконав усі поставлені завдання.
В	12–15	32–35	Студент добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно виконав усі поставлені задачі, творчо підійшов до виконання практичних завдань, але при цьому робота має незначні недоліки.
С	8–11	22–31	Студент в цілому добре опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, але виконана робота має суттєві недоліки (відсутність творчого підходу тощо).
D	4–7	10–21	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, вирішив в цілому основні поставлені завдання, але виконана робота має значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи тощо).
Е	1–3	1–9	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теоретичного та практичного курсу, не впорався з головними задачами дисципліни, практична робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, несвоєчасна подача виконаної роботи, значна кількість суттєвих помилок при виконанні завдання, пропуски занять без поважних причин тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента, та творчий підхід під час практичних занять (1-3), виставкова діяльність, участь у фестивалях та конкурсах (5–8), а також участь у житті групи (1–3). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Алпатов М.В. Истолкование живописных произведений//Творчество, 1980, № 10. - С. 15-21.
2. Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма: [сборник] / М. Андроникова; вступ. ст. Р. Юренева. - М. : Искусство, 1980. - 423 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие/ Р. Арнхейм; сокращ. пер. с англ. В. Н. Самохина; общ. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова. - М.: Прогресс, 1974. - 392 с.
4. Батракова С.П. От Сезанна к Пикассо. Художник 20 века и язык живописи/С.П. Батракова.- М.: Наука, 1996. - 176 с.
5. Богемская К.Г. Пейзаж. История жанров/ К.Г. Богемская. - М.: Аст- Пресс, 2002. - 256 с.
6. Болотина И.С. Проблемы русского и советского натюрморта. (Изображение вещи в живописи XVIII - XX вв.)/ И.С. Болотина; сост. А.В.Щербаков. - М.: Советский художник, 1989. - 192 с.
7. Виппер Б. Р. Проблема времени в изобразительном искусстве/ Б. Р. Виппер // 50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина: Сб. ст. / Ред. Б. Р. Виппер. - М.: Изд-во Академии художеств, 1962. - С. 134- 150.
8. Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта /Б. Р. Виппер. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 382 с.
9. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю. Я. Герчук. - М. : РИП- холдинг, 2013. - 189 с.
10. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. М. Даниэль. - М.: Искусство, 1990. - 221 с.
11. Даниэль С. М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века/ С. М. Даниэль. - Л.: Искусство. 1986. - 199 с.
12. Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения: (Условности древнего письма)/ Л.Ф. Жегин. - М.: Искусство,1970. - 232 с.
13. Зингер Л. С. О портрете: Проблемы реализма в искусстве портрета/ Л.С. Зингер. - М.: Сов. художник, 1969. - 464 с.
14. Зингер Л.С. Очерки теории и истории портрета/Л.С. Зингер. - М.: Изобразительное искусство, 1986. - 328 с.
15. Искусство рисунка : Сб. статей и публикаций/ сост. Г. В. Ельшевская. - М. : Советский художник, 1990. - 368 с. (Галерея искусств).
16. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства/ Л.Ю. Лиманская. - М.: РГГУ, 2008. - 351 с.
17. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Статьи по истории искусства/Э. Панофский; пер. с англ. В.В. Симонова - СПб.: Акад. проект, 1999. - 393 с.
18. Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о русском и советском изобразительном искусстве/ Н.Н. Пунин. - М.: Советский художник, 1976. - 262 с.
19. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительного восприятия/ Б.В. Раушенбах. - СПб.: Азбука-классика, 2001. - 312 с.
20. Ревалд Д. История импрессионизма/ Д.Ревалд; пер. с англ. П.Мелковой; ред. М.А.Бессонова. - М.: Республика, 1999. - 415 с.
21. Ревалд Д. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена/ Д.Ревалд; Пер. с англ. П.Мелковой; ред. М.А.Бессонова. - М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 2002. - 464 с.
22. Сапего И. К вопросам анализа произведения изобразительного искусства/ И. Сапего// Искусство.-1972.^ 10. - С. 35.
23. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров/ А. А. Сидоров. - Л.: Лениздат, 1989. - 247 с.
24. Тарабукин Н.М. Проблема пространства в живописи/ Н.М. Тарабукин; предисл., подг. текста и коммент. А.Г.Дунаева // Вопросы искусствознания. - 1993. -№1.- С.170 - 208; 1993. -№2/3. - С. 245 - 264; 1993.- №4. - С. 334-366; 1994. -№1. - С. 311-359.
25. Тугенхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства: Избранные статьи и очерки/Я.А. Тугенхольд; сост. Т.П.Каждан - М.: Сов. художник, 1987. - 320 с.
26. Тэн И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов/ И. Тэн. - М.: Изобразительное искусство, 1995. - 160 с.
27. Успенский Б.А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. - СПб.: Азбука, 2000. - 347 с.
28. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века / А.А. Федоров-Давыдов. - М. : Центрполиграф, 2005. - 492 с.
29. Феррье Ж.-Л. Краткая история живописи от Ренессанса до наших дней в 30 картинах/ Ж.-Л. Феррье. - М.: Рипол Классик, 2004. - 384 с.
30. Флоренский П. А. Избранные труды по искусству / Свящ. П. А. Флоренский; сост. игум. Андроник (А.С. Трубачев) и др. - М. : Изобразительное искусство, 1996. - 332 с.
31. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы/ В. Хофман; пер. с нем. А. Белобратова; ред. И. Чечот и А. Лепорк. - Спб.: Академический проект, 2004 - 560 с.
32. Ченини Ченино. Трактат о живописи. - М.: Искусство, 1965.
33. Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки: Учебно-методич.пособие./у.Эко. Пер.с итал. Е. Костюкович. 2-е изд. -М.: Книжный дом "Университет", 2001. - 238 с.
34. Національний художній музей України. - http: //namu.kiev.ua
35. Харківський художній музей. - http: //artmuseum.kh.ua
36. Галерея МАСТЕР (Великие мастера изобразительного искусства). - http: //master.parnas.ru