

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АТРИБУЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 562.

Программу разработал: В. В. Шатилов, кандидат философских наук, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория и практика атрибуции произведений искусства» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам II курса (IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» профиль «История искусств и современные арт-практики» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории искусств.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История и методология науки», «Организация и методика научно-исследовательской работы».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской, музейной и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. Является основой для подготовки и выполнения различных видов научно-исследовательских работ.

Дисциплина «Теория и практика атрибуции произведений искусства» знакомит с историей художественной экспертизы, зародившейся в эпоху Возрождения, одновременно с феноменом художественного коллекционирования, и накопившей за прошедшие столетия колоссальный опыт в решении атрибуционных вопросов. Рассматриваются различные теории и методики атрибуции в их исторической последовательности. Основной упор делается на современных (в том числе научнотехнических) методах уточнения датировки, локализации и имени автора произведений западноевропейской живописи и рисунка. Цель курса состоит, прежде всего, в том, чтобы выработать у студентов определенный навык критического взгляда на принятые в музеях и частных коллекциях определения памятников, научить их трезво оценивать степень достоверности (или, напротив, шаткости) той или иной атрибуции.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и т.п.);
- письменная (письменный опрос и т.д.).

Итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **5** зачётных единиц, **108** часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – **16** часов, семинарские занятия – **16** часов, самостоятельная работа – **148** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: усвоение обучающимися знаний об истории и методах атрибуции произведений западноевропейской живописи и графики XV-XVIII веков; знакомство с основными методами технологического анализа памятников живописи и графики; создание у магистрантов представления о месте и значении атрибуции в исследовательской работе на материале старого европейского искусства; развитие у магистрантов навыков самостоятельного профессионального анализа, позволяющего оценивать степень достоверности предполагаемого авторства отдельных произведений живописи и графики и овладение магистрантами профессиональной терминологией.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование у обучающихся знаний и понимания основных этапов развития методов атрибуции и представлений об историографии вопроса;
- формирование у магистрантов терминологического искусствоведческого аппарата по данной дисциплине курса;
- формирование у магистрантов умения давать характеристику различных методик атрибуции;

- формирование у обучающихся навыков применения знаний, полученных в курсе, в самостоятельной профессиональной исследовательской работе;
- формирование у обучающихся на основе усвоения содержания курса представлений о возможностях применения полученных знаний в различных прикладных областях искусствоведения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория и практика атрибуции произведений искусства» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам II курса (IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» профиль «История искусств и современные арт-практики». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории искусств.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История и методология науки», «Организация и методика научно-исследовательской работы».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской, музейной и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы. Является основой для подготовки и выполнения различных видов научно-исследовательских работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств: ОПК-1.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-1	Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы и принципы атрибуции произведений искусства; – основные источники и способы подбора искусствоведческой и научно-методической литературы; – аспекты атрибуции, влияющие на выбор тематики и экспозиционного материала. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить атрибуцию произведений искусства; – разрабатывать концепции для выставок, опираясь на результаты атрибуционной работы; – презентовать произведения искусства, обоснованные научно-исследовательскими данными. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментами научного анализа произведений искусства для создания концепций выставок.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6
Тема 1. Введение. Зарождение атрибуции в античном мире. Атрибуция в XVII-XVIII веках.	10	2	2	6	-
Тема 2. Трактаты Жан Батист Декана и Франсуа Ксавье де Бюртена. Появление научной атрибуции в XIX веке.	20	2	2	16	-
Тема 3. Джованни Морелли и позитивизм в искусствоведении. Труды Бернарда Бернсона, Теодора фон Фриммеля и Виллем Мартина.	20	2	2	16	-
Тема 4. Интуитивный метод атрибуции Макса Фридендера. Корнелис Хофстеде де Грот – крупнейший практик и теоретик атрибуции. Развитие метода стилистической критики.	20	2	2	16	-
Тема 5. Отечественная атрибуционная школа: Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.	20	2	2	16	-
Тема 6. Подделки и имитации в истории западноевропейского искусства.	10	2	2	6	-
Тема 7. Изучение истории техники и технологии живописи как основа современной атрибуционной практики. Визуальное исследование произведения искусства. Основные технические исследования в атрибуции живописи старых мастеров.	20	2	2	16	-
Тема 8. Понятие провенанса. Основные справочники и электронные ресурсы, помогающие в Атрибуции живописи старых мастеров.	20	2	2	16	-
Тема 9. Исторический, иконографический и стилистический методы в современной атрибуции.	20	2	2	16	-
Тема 10. Атрибуция произведений графики как Специальный раздел атрибуционного дела.	20	2	2	16	-
Всего в семестре/дисциплине:	180	20	20	140	-

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Лекционный материал

Тема 1. Введение. Зарождение атрибуции в античном мире. Атрибуция в XVII-XVIII веках.

Библиография. Периодизация. Определение атрибуции, ее формы. Арт-экспертиза. Атрибуция-основа музейной деятельности. Зарождение атрибуции в античном мире. Связь атрибуции со свободным художественным рынком.

Греки-знатоки искусства в Древнем Риме. Свидетельства античных авторов о коллекционировании предметов искусства.

Атрибуция в Голландии 17 века. Участие в ней ведущих художников эпохи: Рембрандта Харманса ван Рейна, Якоба ван Рёйсдала, Алларта ван Эвердингена, Виллема Калфа и др. Комиссии и их нотариально заверенные атрибуции. Критерии оценки.

Смена типа знатока в 18 веке. Место художника-эксперта занимают не связанные с созданием произведений искусства люди – коллекционеры, хранители картинных галерей и знатоки-любители.

Проблемы атрибуции в литературе 18 века. Книга французского художника А.Ж. Дезалье д'Аржанвиля «Краткие жизнеописания наиболее знаменитых художников ... с некоторыми рассуждениями об их характере и о манере опознания их рисунков» (1745-1752).

Предисловие «Предварительное рассуждение о знании рисунков и картин» – первое в истории теоретическое обоснование атрибуционной работы. Главное внимание уделено рисунку – особенно популярному в это столетие виду искусства.

Тема 2. Трактаты Жан Батист Декана и Франсуа Ксавье де Бюртена. Появление научной атрибуции в XIX веке.

Жан Батист Декан и его «Жизнеописания фламандских, немецких и голландских художников» (1753-1764).

Книга Франсуа Ксавье де Бюртена «Теоретический и практический трактат о знаниях, необходимых любителям картин» (1808).

Последовательное изучение явления искусства во взаимодействии всех сил, предопределяющих возникновение различных художественных стилей и своеобразие национальных школ. Появление научной атрибуции в 19 веке.

Теофиль Торе (Вильгельм Бюргер) и Густав Фридрих Вааген. Их изучение государственных и частных галерей, составление научных каталогов и открытие забытых мастеров (Вермеер Делфтский, Карел Фабрициус).

Джон Смит и его полный каталог всех известных работ наиболее знаменитых голландских, фламандских и французских художников XVII века (1829-1842). Точность его работы.

Тема 3. Джованни Морелли и позитивизм в искусствознании. Труды Бернарда Бернсона, Теодора фон Фриммеля и Виллем Мартина.

Начало активного изучения письменных источников о художниках и публикация архивных материалов в 1880-1890-е годы. Журнал «Старая Голландия». Первый пример широкого научного исследования архивных документов - книга Адриана ван дер Виллигена «Харлемские живописцы» (1870). Абрахам Бредиус и его «Инвентари художников» (1915-1922).

Введение в научный оборот сотен новых имен, новых сведений из жизни известных живописцев, договоров между учителем и учениками, контрактов и прочих важных документов.

Джованни Морелли и его экспериментальный метод. Теория и практика. Морелли как один из самых ярких представителей позитивизма в искусствознании. Важные атрибуции Морелли, в их числе – «Спящая Венера» Джорджоне (Дрезден). Критика метода Морелли.

Бернард Бернсон и его работа «Основы художественного распознавания» (1902). Развитие положений Морелли. Три вида источников: документы, традиция и сами картины. Метод «художественной морфологии», его достоинства и противоречивость.

Книга Теодора фон Фриммеля «Руководство для покупателя живописи» (1894). Определение автора картины двумя путями: путем «исторической критики» и путем «стилистической критики». "Признаки" как опорные пункты атрибуционной работы.

Виллем Мартин - видный теоретик и практик атрибуции первой половины XX века. Его книга «Староголландские картины» (1918). Важность "духовной ткани картины" для определения авторства.

Тема 4. Интуитивный метод атрибуции Макса Фридендера. Корнелис Хофстеде де Грот – крупнейший практик и теоретик атрибуции. Развитие метода стилистической критики.

Макс Фридендер-выдающийся исследователь и знаток нидерландской живописи. Его капитальный труд «Старонидерландская живопись» (1924-1937). Итоговая работа в области атрибуции - «Об искусстве и знаточестве» (1955).

М. Фридендер как наиболее последовательный представитель основанного на интуиции метода атрибуции. Отрицание научного метода в искусствоведении. Интуитивный метод Фридендера, противоречивость теории и практики ученого. Идеальная картина и ее положительное значение для развития научного подхода к атрибуционному делу.

Корнелис Хофстеде де Грот - крупнейший практик и теоретик атрибуции. Его главный труд – «Подробный критический каталог произведений выдающихся голландских художников XVII века» (1907- 1928). Выявление учеников, подражателей и копиистов, группировавшихся вокруг известных мастеров. Расширение списка художников и увеличение числа выявленных картин.

Книга Корнелиса Хофстеде де Грота «Знаточество» (1931). Критика ошибочных взглядов Макса Фридендера. Развитие метода стилистической критики. "Острое, точное видение» художественного произведения как основа метода К. Хофстеде де Грота. Вопрос о художественном качестве картины.

Тема 5. Отечественная атрибуционная школа: Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

Отечественная атрибуционная школа. Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина - главные центры атрибуции в стране.

Эрнст Карлович Липгарт, Борис Робертович Виппер, Михаил Васильевич Доброклонский, Юрий Иванович Кузнецов, Николай Николаевич Никулин, Инна Сергеевна Немилова, Юрий Алексеевич Тарасов.

Ирина Владимировна Линник - выдающийся мастер атрибуции. Ее книга "Голландская живопись 17 века и проблемы атрибуции картин" (1980) - важнейший труд по истории и методике художественной атрибуции.

Примеры атрибуций И. В. Линник, Н. Н. Никулина, И. С. Немиловой, М. В. Доброклонского.

Тема 6. Подделки и имитации в истории западноевропейского искусства.

Разграничение понятия «копия» и «подделка». Копирование в античности и в эпоху Возрождения.

Появление художников-имитаторов в 17 веке. Активизация деятельности подражателей в 18-19 веке. «Венера Рафаэля» Строганова. Развитие туризма в 19 веке и появление поточной фальшивой продукции.

Авторизация художниками работ подражателей – Камиль Коро и Адольф Монтичелли. Расцвет индустрии подделок живописи импрессионистов и постимпрессионистов в первой половине 20 века. Поток подделок Пикассо, Модильяни, Кандинского и др. на художественном рынке последних десятилетий.

Дело Ван Меегерена. Фальшивая подпись на оригинальном произведении. Комиссия корпуса Рембрандта. Bosch project 2016. Поддельные мастера русского авангарда в Генте как новейший пример ложной атрибуции.

Тема 7. Изучение истории техники и технологии живописи как основа современной атрибуционной практики. Визуальное исследование произведения искусства. Основные технические исследования в атрибуции живописи старых мастеров.

Виды основ произведений живописи. Виды грунтов. Типы связующих. История использования разного типа красителей. Фабричное производство красок и холстов в 19 веке. Новые виды красок в 20 веке. Новейшие технологии в изготовлении произведений искусства. Цель проведения исследований.

Исследование основы: дендрохронология. Типы скрепления досок деревянной основы и время их бытования. Виды подрамников. Виды грунтов. История живописных основ и материалов.

Опико-физические методы исследования поверхности и структуры живописи: визуальное исследование в прямом, боковом освещении, фотосъемка в УФ- и ИКизлучении, макро- и микросъемка, исследование под микроскопом. Отбор проб для микрошлифа и его изучение под микроскопом. Рентгеноскопия структуры живописи.

Лабораторные химические исследования с целью определения состава используемых материалов живописи (наполнителей и связующего).

Тема 8. Понятие провенанса. Основные справочники и электронные ресурсы, помогающие в атрибуции живописи старых мастеров.

Понятие «провенанс». Основные источники поступления в Эрмитаж, ГМИИ им. А.С. Пушкина, в частные собрания Петербурга и Москвы. Владельческие надписи и печати. Справочники Sauer, Thieme-Becker, Benesit. Каталоги raisonne западноевропейских художников.

Электронные ресурсы artnet.com и invaluable.com – крупнейшие базы данных по торгам произведениями искусства. Портал scanach.net как пример источника по изучению и атрибуции живописи старых мастеров.

Тема 9. Исторический, иконографический и стилистический методы в современной атрибуции.

Знание истории и истории культуры западноевропейских стран как основа атрибуции. Иконографический анализ в атрибуции сюжета изображения и времени его создания. Иконографические справочники. Стилистический метод в атрибуции.

Тема 10. Атрибуция произведений графики как специальный раздел атрибуционного дела.

История техники и технологии рисунка. Виды бумаги. Правила чтения водяных знаков. Основные справочники по водяным знакам. Правила чтения адреса гравюры. The Illustrated Bartsch. Коллекция К.Кобенцля в Эрмитаже. Опыт прочтения всех отметок на паспорту.

6.2. План практических/семинарских занятий

На практическом/семинарском занятии студенты презентуют свои доклады. Тема выбирается согласно порядковому номеру в академическом журнале. Темы докладов приведены в пункте 7.1. РПУД

Тема 1. Введение. Зарождение атрибуции в античном мире. Атрибуция в XVII-XVIII веках.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Античные авторы о коллекционировании предметов искусства.
- 2) Критерии оценки в атрибуции в Голландии 17 века.
- 3) Первое теоретическое обоснование атрибуционной работы.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 2. Трактаты Жан Батист Декана и Франсуа Ксавье де Бюртена. Появление научной атрибуции в XIX веке.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Признаки появления научной атрибуции в 19 веке.
- 2) Частные и государственные галереи, каталогизированные Ваагеном.
- 3) Первый полный каталог знаменитых голландских, фламандских и французских художников 17 века.

художников 17 века.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 3. Джованни Морелли и позитивизм в искусствознании. Труды Бернарда Бернсона, Теодора фон Фриммеля и Виллем Мартина.

1. Темы для обсуждения:

1. Примеры трудов, основанных на широком исследовании архивных документов.
2. Экспериментальный метод Джованни Морелли.
3. Методы художественной морфологии, исторической и стилистической критики.

Опорные пункты атрибуционной работы фон Фриммеля.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 4. Интуитивный метод атрибуции Макса Фридлендера. Корнелис Хофстеде де Грот – крупнейший практик и теоретик атрибуции. Развитие метода стилистической критики.

1. Темы для обсуждения:

1. Макс Фридлендер и понятие «знаточество». Интуитивный метод.
2. Развитие метода стилистической критики Хофстеде де Грота.
3. Понятие художественного качества картины как атрибуционный критерий.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 5. Отечественная атрибуционная школа: Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина.

1. Темы для обсуждения:

- 1) История изучения картинной галереи Эрмитажа в 19-20 вв.
- 2) Атрибуции И.В. Линник.
- 3) Атрибуции М.В. Доброклонского.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 6. Подделки и имитации в истории западноевропейского искусства.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Понятия «копия» и «подделка».
- 2) Дело Ван Меегерена.
- 3) Корпус Рембрандта и Bosch project 2016.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 7. Изучение истории техники и технологии живописи как основа современной атрибуционной практики. Визуальное исследование произведения искусства. Основные технические исследования в атрибуции живописи старых мастеров.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Виды основ, грунтов, типов связующих и красителей в живописи и их
- 2) историческое бытование.
- 3) Результаты съемок в УФ- и ИК- излучении и рентгеноскопии.
- 4) Анализ данных дендрохронологии.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 8. Понятие провенанса. Основные справочники и электронные ресурсы, помогающие в атрибуции живописи старых мастеров.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Основные источники поступления произведений искусства в Эрмитаж.
- 2) Основные частные собрания Петербурга и Москвы в 19 – 21 вв.
- 3) Основные справочники по мастерам.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 9. Исторический, иконографический и стилистический методы в современной атрибуции.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Иконография святых (по выбору, не менее 15).
- 2) Стили в западноевропейском искусстве.
- 3) Основные исторические этапы в жизни Европы 15-20 вв.

2. Проверка самостоятельной работы.

Тема 10. Атрибуция произведений графики как специальный раздел атрибуционного дела.

1. Темы для обсуждения:

- 1) Техники западноевропейского рисунка в 15 – 20 вв.
- 2) Виды бумаги.
- 3) Правила чтения адреса гравюры.

2. Проверка самостоятельной работы.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Знания и навыки, полученные в результате лекций и семинарских занятий, закрепляются и развиваются в результате повторения материала, усвоенного в аудитории, путем чтения текстов и исследовательской литературы (из списков основной и дополнительной литературы) и их анализа.

Самостоятельная работа является важнейшей частью процесса высшего образования. Ее следует осознанно организовать, выделив для этого необходимое время и соответствующим образом организовав рабочее пространство. Важнейшим элементом самостоятельной работы является проработка материалов прошедших занятий (анализ

конспектов, чтение рекомендованной литературы) и подготовка к следующим лекциям/семинарам. Литературу, рекомендованную в программе курса, следует, по возможности, читать в течение всего семестра, концентрируясь на обусловленных программой курса темах.

Существенную часть самостоятельной работы магистранта представляет самостоятельное изучение учебно-методических изданий, лекционных конспектов, интернет-ресурсов и пр. Подготовка к семинарским занятиям, опросам также является важной формой работы магистранта. Самостоятельная работа может вестись как индивидуально, так и при содействии преподавателя.

7.1. Темы докладов для подготовки к практическим/семинарским занятиям.

К каждому практическому (семинарскому) занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов (при необходимости), на одну из предложенных тем.

Тема 1. Введение. Зарождение атрибуции в античном мире. Атрибуция в XVII-XVIII веках.

1. Античные корни атрибуции: роль греческих знатоков в Древнем Риме (исследование вклада античных авторов в зарождение атрибуции и коллекционирования искусства).

2. Атрибуция в Голландии XVII века: Рембрандт и его современники (изучение роли художников в атрибуции произведений искусства в Голландии XVII века).

3. Арт-экспертиза в XVIII веке: развитие института комиссий и знатоков-любителей (исследование смены типа знатоков и их роли в атрибуции искусства в XVIII веке).

4. Критерии оценки произведений искусства в XVII-XVIII веках (анализ методов и подходов к оценке и атрибуции в европейском искусстве).

5. «Краткие жизнеописания знаменитых художников» А.Ж. Дезалье д'Аржанвиля: первое теоретическое обоснование атрибуции (исследование работы Дезалье д'Аржанвиля как ключевого труда по теории атрибуции).

Тема 2. Трактаты Жан Батиста Декана и Франсуа Ксавье де Бюртена. Появление научной атрибуции в XIX веке.

1. «Жизнеописания фламандских, немецких и голландских художников» Жана Батиста Декана: вклад в атрибуцию (анализ роли Жана Батиста Декана в истории атрибуции).

2. Франсуа Ксавье де Бюртена и его трактат «Теоретический и практический трактат о знаниях, необходимых любителям картин» (исследование работы Бюртена и её влияния на развитие атрибуции).

3. Появление научной атрибуции в XIX веке: изучение национальных школ и художественных стилей (исследование процесса формирования научной атрибуции через взаимодействие различных художественных традиций).

4. Теофиль Торе (Вильгельм Бюргер): открытие забытых мастеров (анализ вклада Теофиля Торе в атрибуцию забытых мастеров, таких как Вермеер Делфтский).

5. Каталоги Джона Смита: точность и систематизация атрибуций в голландской и фламандской живописи XVII века (исследование роли Джона Смита в создании научных каталогов и атрибуций).

Тема 3. Джованни Морелли и позитивизм в искусствознании. Труды Бернарда Бернсона, Теодора фон Фриммеля и Виллема Мартина.

1. Метод Джованни Морелли: позитивизм в искусствознании и его атрибуции (исследование экспериментального метода Джованни Морелли и его вклада в атрибуцию).
2. Критика метода Морелли: противоречия теории и практики атрибуции (анализ критики метода Морелли и его значимости для развития атрибуционной работы).
3. Бернард Бернсон и его «Основы художественного распознавания» (разбор ключевых положений Бернсона и их влияния на методологию атрибуции).
4. Теодор фон Фриммель: метод стилистической и исторической критики (исследование метода фон Фриммеля и его влияния на атрибуционную практику).
5. Виллем Мартин и его книга «Староголландские картины»: духовная ткань картины как основа атрибуции (анализ теории Мартина и её применения в атрибуции голландской живописи).

Тема 4. Интуитивный метод атрибуции Макса Фридлендера. Корнелис Хофстеде де Грот – крупнейший практик и теоретик атрибуции. Развитие метода стилистической критики.

1. Интуитивный метод атрибуции Макса Фридлендера: искусство без науки (исследование интуитивного подхода Фридлендера к атрибуции и его влияния на искусствоведение).
2. Книга Макса Фридлендера «Старонидерландская живопись»: итоговая работа в области атрибуции (анализ капитального труда Фридлендера по атрибуции нидерландской живописи).
3. Корнелис Хофстеде де Грот и его «Подробный критический каталог произведений голландских мастеров» (исследование роли Хофстеде де Грота в развитии метода стилистической критики).
4. Критика Макса Фридлендера: взгляд Корнелиса Хофстеде де Грота на атрибуцию (анализ теории Хофстеде де Грота и его противоречий с Фридлендером).
5. Метод «точного видения»: как Корнелис Хофстеде де Грот применял стилистическую критику в атрибуции (разбор метода Хофстеде де Грота и его применения в научных исследованиях).

Тема 5. Отечественная атрибуционная школа: Эрмитаж и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

1. Отечественная атрибуционная школа: истоки и развитие (изучение истории формирования атрибуционной школы в России).
2. Эрнст Липгарт и его вклад в развитие атрибуционной практики в Эрмитаже (исследование деятельности Эрнста Липгарта в качестве одного из ведущих атрибуционистов Эрмитажа).
3. Борис Виппер и его роль в развитии атрибуции в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (разбор достижений Бориса Виппера в области атрибуции).
4. Примеры успешных атрибуций Ирины Линник и Михаила Доброклонского (анализ выдающихся атрибуционных работ отечественных искусствоведов).
5. Отечественные музеи как центры атрибуционной практики (изучение значимости музеев для развития атрибуции в России).

Тема 6. Подделки и имитации в истории западноевропейского искусства.

1. Подделки и копии: разграничение понятий и их значение в истории искусства (исследование различий между копированием и подделками в различных эпохах).
2. Художники-имитаторы XVII века: ранние подделки и их особенности (анализ появления подражателей и подделок в европейском искусстве XVII века).

3. Подделки XIX века: развитие фальшивой индустрии на фоне роста туризма (изучение феномена массового производства подделок в XIX веке, на примере «Венеры Рафаэля» Строганова).

4. Ван Меегерен и подделка Вермеера: крупнейший скандал в мире искусства XX века (разбор дела Ван Меегерена, который подделал картины Вермеера и стал символом фальсификации в искусстве).

5. Современные подделки на художественном рынке: случай с фальшивыми работами русского авангарда в Генте (исследование современных проблем подделок, связанных с русским авангардом).

Тема 7. Изучение истории техники и технологии живописи как основа современной атрибуционной практики.

1. История материалов живописи: основы, грунты и связующие (исследование эволюции материалов, использовавшихся художниками с античности до XX века).

2. Оптико-физические методы исследования произведений искусства: от визуальной экспертизы до микросъемки (анализ современных технических методов визуального исследования картин).

3. Дендрохронология как метод датировки и атрибуции деревянных основ живописных произведений (исследование дендрохронологии как ключевого метода для атрибуции деревянных произведений).

4. Лабораторные химические исследования живописи: определение материалов и техники исполнения (разбор процесса анализа составов красок и других материалов с помощью химических исследований).

5. Рентгеноскопия и инфракрасный анализ как ключевые методы атрибуции старых мастеров (изучение применения рентгеновских и инфракрасных методов для анализа скрытых слоев живописных произведений).

Тема 8. Понятие провенанса. Основные справочники и электронные ресурсы, помогающие в атрибуции живописи старых мастеров.

1. Провенанс: значение истории владения в атрибуции произведений искусства (анализ роли провенанса в установлении авторства и подлинности произведений искусства).

2. Справочники по атрибуции старых мастеров: Sauer, Thieme-Becker, Benesit (исследование важнейших справочников для атрибуции живописи западноевропейских мастеров).

3. Каталоги *raisonne* как инструмент атрибуции художников старых мастеров (анализ важности каталогов *raisonne* для систематизации и атрибуции произведений).

4. Электронные ресурсы artnet.com и invaluable.com: использование онлайн-баз данных для атрибуции (исследование возможностей электронных баз данных для помощи в атрибуции и идентификации произведений).

5. Портал cranach.net: пример специализированного электронного ресурса для атрибуции живописи (разбор примера портала cranach.net и его значимости для атрибуции старых мастеров).

Тема 9. Исторический, иконографический и стилистический методы в современной атрибуции.

1. Исторический метод в атрибуции: значение знания культурных и исторических контекстов (исследование роли исторического метода в атрибуции произведений искусства).

2. Иконографический анализ сюжета в атрибуции живописи (анализ методов иконографического исследования для определения сюжетов и датировки картин).

3. Стилистический метод в атрибуции: особенности анализа художественных стилей (изучение стилистического метода как одного из ключевых подходов к атрибуции произведений искусства).

4. Иконографические справочники: инструменты для атрибуции сюжетов и их источников (исследование роли иконографических справочников в научной атрибуции).

5. Современное применение исторических, иконографических и стилистических методов в атрибуции произведений старых мастеров (разбор практики сочетания различных методов для комплексной атрибуции).

Тема 10. Атрибуция произведений графики как специальный раздел атрибуционного дела.

1. История техники и технологии рисунка: материалы и методы создания графических работ (исследование эволюции техники рисунка и материалов, используемых для создания графических произведений).

2. Водяные знаки в графике: их значение для атрибуции и датировки (анализ методов чтения водяных знаков на бумаге для определения времени и места создания произведений графики).

3. Адрес гравюры: значение подписи и меток для атрибуции печатной графики (разбор правил чтения адресов и подписей на гравюрах как инструмента атрибуции).

4. Справочник The Illustrated Bartsch как основа для атрибуции западноевропейской гравюры (исследование роли справочника The Illustrated Bartsch в научной атрибуции произведений графики).

5. Опыт прочтения меток на паспорту: пример коллекции К. Кобенцля в Эрмитаже (анализ опыта исследования графики с помощью прочтения меток на паспорту).

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Тестовые задания

1. Клеймо какой фарфоровой мануфактуры представляет собой две скрещенные шпаги?

- а) Мейсен (Майсен);
- б) Лимож;
- в) Кисловодский фарфор;
- г) ЛФЗ.

2. Установите правильную последовательность этапов атрибуции произведения живописи:

- а) Составление экспертного заключения;
- б) Визуальное исследование в УФ- и ИК-лучах;
- в) Химические исследования состава материалов;
- г) Сбор данных о провенансе произведения.

3. Определение авторства произведения искусства, времени его создания, изображенного сюжета или персонажа называется _____.

4. Исследование объекта для оценки его подлинности, состояния сохранности, стоимости и других аспектов называется _____.

5. Благодаря изготовлению подделок картин какого художника прославился Хан нан Мегерен?

6. Расскажите о значении дендрохронологии в атрибуции произведений искусства.

7. Расположите данных авторов в хронологическом порядке:

- а) Леонардо да Винчи;
- б) Питер Пауль Рубенс;

- в) Караваджо;
- г) Жак Луи Давид.

8. Сопоставьте автора и его произведение:

- а) Леонардо да Винчи; б) Питер Пауль Рубенс; в) Караваджо; г) Жак Луи Давид.
- 1) Мона Лиза; 2) Похищение дочерей Левкиппа; 3) Больной вакх; 4) Смерть Марата.

9. Перед вами (Рис.1) русская икона (99 x 87,9 см., дерево, левкас, темпера), в каком веке она была написана?

10. Перед вами картина (Рис.2). Атрибутируйте: автора, сюжет, стиль, место и дату создания.

Рис. 1

Рис. 2

8.2. Вопросы для зачёта

1. Определите художественный стиль музейного предмета, принятого на ответственное хранение (на конкретном примере).
2. Установите историческую, художественную или иную культурную значимость предмета (на конкретном примере).
3. Опишите последовательность действий при атрибуции произведения искусства (на конкретном примере).
4. Дайте развернутое определение атрибуции и ее видов.
5. Возникновение атрибуции в античном мире. Связь атрибуции и художественного рынка.
6. Атрибуция в 17–18 вв. Новый тип знатока.
7. Новшества в трудах Ж. Б. Декана и Ф. К. де Бюртена.
8. Атрибуционная деятельность Т. Торе и Г. Ф. Ваагена.
9. Джованни Морелли и его метод.
10. Б. Бернсон и развитие метода Дж. Морелли.
11. Интуитивный метод М. Фридлендера.
12. К. Хофстеде де Грот и его книга «Знаточество».
13. Отечественная школа атрибуции.
14. Какие виды экспертиз применяются в процессе атрибуции произведений искусства?
15. Как используются архивные источники в атрибуции музейных предметов?
16. Расскажите о роли технических и технологических исследований в атрибуции.
17. Какие методы сравнительного анализа применяются в атрибуции?
18. Дайте характеристику современным подходам к атрибуции произведений искусства.

19. Каково значение подписей и маркировок на произведениях искусства в процессе атрибуции?
20. Приведите пример атрибуции, основанной на иконографическом анализе.
21. Каковы основные этапы проверки подлинности произведения искусства?
22. Раскройте значение реставрационных исследований в процессе атрибуции.
23. Охарактеризуйте методы радиографического и инфракрасного анализа в атрибуции.
24. Какие задачи решает химико-технологический анализ в атрибуции произведений искусства?
25. Какие факторы затрудняют процесс атрибуции?
26. Опишите роль атрибуции в формировании музейных коллекций.
27. Каковы основные различия между атрибуцией и экспертизой?
28. Приведите пример спорной атрибуции и опишите методы ее разрешения.
29. Как менялся процесс атрибуции в XX веке с развитием технологий?
30. В чем заключается роль атрибуции в контексте оценки культурного наследия?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Высшая математика» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом/семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (5)</p>	<p>Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.</p>

**10.2. Описание шкалы оценивания доклада
(подготовки к семинарским/практическим занятиям)**

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p align="center">Отлично (85-100 баллов)</p>	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
<p align="center">Хорошо (65-84 балла)</p>	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p align="center">Удовлетворительно (55-64 балла)</p>	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p align="center">Неудовлетворительно (0-63 балла)</p>	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) +30 баллов (презентация) +15 баллов (выступление).

10.3. Описание шкалы оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены более 75% самостоятельных работ работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
НЕ ЗАЧТЕНО	<p>Студентом в течение семестра выполнено менее 75% самостоятельных работ (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Бирштейн, В. Я. и др. Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи. Учебное пособие для художественных вузов и училищ. Отв. ред. Ю. И. Гренберг. М.: Изобразительное искусство, 1987. – 346 с.
2. Гренберг, Ю., Писарева, С. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи / Ю. Гренберг, С. Писарева. М.: Зеркало мира, 2010. – 192 с.
3. Иванова, Е. Ю. Живопись и время. Российское портретное наследие 17-19 вв. Исследования, реставрация, атрибуция / Е. Ю. Иванова. – М.: Издательство Государственного русского музея, 2004. – 124 с.
4. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства / А. И. Косолапов. – СПб.: Эрмитаж, 2010. – 170 с.
5. Михайлова, Т. Б. Экспертиза культурных ценностей : учебно-методическое пособие / Т. Б. Михайлова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 156 с.
6. Научная экспертиза художественных произведений. Сборник статей. Отв. ред. А. Р. Киселева. М.: ВХНРЦ, 2007. – 64 с.
7. Соколова, Т. В., Пашковский, И. Э. Экспертиза художественных изделий / Т. В. Соколова, И. Э. Пашковский. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. – 104 с.
8. Тамойкин, М. Ю., Тамойкин Д. М. Экспертиза стоимости предмета коллекционирования: Универсальный метод определения расчетной рыночной стоимости любого предмета коллекционирования (метод ТЭС). О классификации предметов коллекционирования. О паспортизации предметов коллекционирования / М. Ю. Тамойкин, Д. М. Тамойкин. – М.: TamoiKin Inc. : ИНФРА-М, 2005. – 58 с.
9. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / А.Ф. Миронова. 2-е изд. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 96 с.
10. Яхонт, О. В. Проблемы консервации, реставрации и атрибуции произведений искусства. Избранные статьи / О. В. Яхонт. – М.: СканРус, 2010. – 463 с.

Дополнительная литература

1. Власова, О. В., Балашова, Е. Л. Владельческие знаки на гравюрах и литографиях. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 150 с.
2. ГОСТ Р 57424-2017. ЭКСПЕРТИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА. ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА. Общие требования. – Введ. 2017-03-22. – М. : Стандарт информ, 2017. – 19 с.
3. Ломидзе, И. Е., Горячева, Т. П. Основы экспертизы масляной живописи и графики. Выпуск 1. Методические рекомендации. М.: ВХНРЦ, 1994. – 126 с.
4. Лужецкая, А. Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. – М., 1965. – 290 с.
5. Нехвядович, Л. И. Атрибуция и экспертиза произведений искусства : учеб. пособие / АлтГУ, Ин-т искусств и дизайна ; авт.-сост.: Л. И. Нехвядович, Г. Д. Булгаева. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2021. - 76 с.
6. Проблема копирования в европейском искусстве: Материалы научной конференции 8 – 10 декабря 1997/ Отв. ред. Г. И. Вздорнов. – М.: Тип. Института Союзводоканалпроект, 1998. – 296 с.
7. Проблемы атрибуции произведений искусства. Сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной памяти Л. Н. Целищевой (1929–2012) / НИМ РАХ, науч. ред. В.-И. Т. Богдан. – СПб.: НИМ РАХ, 2022 –368 с.

8. Фридендер, М. Об искусстве и знаточестве: Пер. с нем. М.Ю. Кореневой. – СПб.: Андрей Наследников, 2001. – 205 с.
9. Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства. Материалы X научной конференции (10 ноября – 12 ноября 2004 г., Москва); под ред. Э. М. Бурцевой, Н. В. Мизернюк. М.: Магнум Арс, 2006. – 212 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.