Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА»

(Всеобщая история искусств)

для поступающих по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности
5.10.3. Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура), (техническая эстетика и дизайн)

Москва – 2023

Содержание

I. Общие сведения
II. Требования к проведению экзамена
III Порядок проведения вступительного экзамена
IV. Критерии оценки знаний абитуриента
V. Основные темы программы «Всеобщая история искусств»
VI. Примерные вопросы билетов на экзамене
VII. Список литературы для подготовки к экзамену

I. Общие сведения

1. Настоящая программа определяет содержание, порядок проведения и критерии оценивания результатов вступительного испытания при поступлении абитуриентов в ФГБОУ ВО РГХПУ им. С.Г. Строганова на очное обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2. Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки и в объеме знаний абитуриентов по учебным дисциплинам: «История искусств», «История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры».

3. Целью вступительного испытания является определение у абитуриентов следующих компетенций, знаний и навыков:

- готовность к самостоятельной исследовательской работе в области теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- владение комплексом умений и навыков грамотной работы с произведением искусства и произведениями проектно-художественных видов творчества: его восприятия и переживания, понимания и истолкования;
- владение выраженной способностью и первичным опытом исследовательской работы в области искусствоведения, выраженным интересом к избранной проблеме: знать основной материал, базовые источники по проблеме и представлять историю вопроса и его современное состояние, уметь доказывать актуальность предполагаемой проблемы, формулировать цели и задачи исследования, рабочую гипотезу и пути дальнейшего научного поиска, иметь общее представление о методах, адекватных ситуации.

4. Задачи вступительного испытания состоят в следующем:

- в проверке степени подготовленности абитуриента по теме всеобщей истории искусств, а именно, знания абитуриентом важнейших этапов развития мирового

искусства и закономерностей его развития, и его ориентированности в основных проблемах современного искусствознания;
- в установке уровня подготовки абитуриента к решению научно-исследовательских задач в соответствии с принципами научной этики;
- в определении степени готовности абитуриента к проведению фундаментальных и прикладных исследований и готовности к составлению плана работы по выявлению источниковой базы исследования, а также в определении готовности будущего исследователя к внедрению на практике результатов исследования, к написанию научного доклада, как конечного продукта исследовательской деятельности.

5. Программа вступительного испытания представляет собой устный экзамен по билетам. Единый для всех абитуриентов экзамен проводится в соответствии с правилами приема.

II. Требования к проведению экзамена

1. К вступительному испытанию допускаются абитуриенты с высшим образованием определенной ступени, подтвержденным документом государственного образца.

2. Вступительное испытание проводится в сроки согласно расписанию вступительных испытаний.

3. Прием вступительного испытания проводится экзаменационной комиссией РГХПУ им. С.Г. Строганова в очном режиме.

4. Абитуриент обязан:
- соблюдать требования к внешнему виду и правила поведения при общении с членами экзаменационной комиссии и присутствующими сотрудниками приемной комиссии;
- исключить любую возможность использования посторонних предметов, не относящихся к экзамену (шпаргалок, подсказок, вспомогательных материалов в виде учебной, научной и методической литературы, электронных гаджетов, наушников и т.п.).

5. Оценка знаний абитуриентов проводится по 100-балльной шкале.

6. Пересдача вступительного испытания не допускается.

Форс-мажорные обстоятельства:

7. В случае неявки абитуриента на экзамен в течение 15 минут с начала экзамена, он считается не явившимся на экзамен (при условии, если причина отсутствия абитуриента не установлена).

III. Порядок проведения вступительного экзамена

1. В начале экзамена председатель экзаменационной комиссии представляет абитуриентам членов экзаменационной комиссии. Председатель экзаменационной комиссии разъясняет абитуриентам процедуру прохождения вступительного экзамена, включая процедуру обсуждения результатов испытания, порядок объявления результатов.

2. Один из членов экзаменационной комиссии вскрывает конверт с экзаменационными билетами. Экзаменационные билеты раскладываются на столе комиссии заданиями вниз, и на лицевой (внешней) стороне каждого из них в случайном порядке цветным маркером выставляется номер для последующего выбора абитуриентами.

3. Каждый абитуриент по очереди визуально выбирает билет и называет его цифру в предложенном диапазоне билетов, разложенных на экзаменационном столе. Билеты, оставшиеся невыбранными, сохраняются в исходном положении, не меняя своего расположения относительно стола. В целях предотвращения повторения ответов разными абитуриентами - билет, выбранный каждым абитуриентом, исключается из общего комплекта билетов, разложенных на столе, и больше не возвращается на стол для последующего выбора очередными абитуриентами.

4. В билете содержатся три вопроса: первые два вопроса - по темам всеобщей истории искусств, третий вопрос - по теме предполагаемого диссертационного исследования абитуриента. В экзаменационном билете первый вопрос относится к теме зарубежного искусства, второй вопрос относится к теме русского искусства. Третий вопрос относится к теме предполагаемого диссертационного исследования. Замена вопросов не допускается. Абитуриент должен дать ответы на все 3 вопроса билета.

При ответе на вопрос по теме предполагаемого диссертационного исследования, поступающий должен озвучить выбранную им направленность аспирантуры (17.00.04. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура или 17.00.06. Техническая эстетика и дизайн). В зависимости от содержательной части вопроса экзаменационной комиссии по теме предполагаемого диссертационного исследования абитуриент должен назвать: планируемую тему диссертационного исследования, обосновать ее актуальность и обозначить научные искусствоведческие проблемы, связанные с темой исследования; привести примеры, назвать авторов, тематику ключевых произведений, искусствоведческий анализ которых будет включен в работу; быть готовым назвать ключевые библиографические и информационные источники

(публикации, информационные ресурсы), входящие в историографию исследования.

5. На подготовку и устные ответы по совокупности всех вопросов абитуриенту отводится **не более 30 минут**.

IV. Критерии оценки знаний абитуриента

1. Результаты вступительного испытания определяют ответы на вопросы экзаменационного билета. Процедура вступительного испытания направлена на проверку уровня теоретических знаний, навыки к научной работе и способствует комплексной оценке, поступающих в аспирантуру.

2. Программа экзамена представляет собой особую структуру вопросов, ответы на которые позволяют оценить склонность абитуриента к научной работе, его способности к постановке и комплексному анализу научной проблемы в избранной области предполагаемого диссертационного исследования.

3. На экзамене абитуриент должен продемонстрировать ***знания:***
- содержание и основные этапы процесса формирования научных знаний в области истории искусства; иметь представление об этапах становления современной истории искусства, ее основных направлениях и школах; иметь представление о функциях искусствоведения как составной части научной мысли и духовной культуры общества;
- основные эпохи истории искусства, их хронологию, искусство отдельных стран и регионов, факты, события, важнейшие художественные памятники и мастеров, произведения проектно-художественных видов творчества архитектуры и дизайна;
- основные этапы истории формирования современной семантики базовых искусствоведческих понятий.

4. На экзамене абитуриент должен продемонстрировать ***умения:***
- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики изучения искусства;
- определять значение разных теоретических подходов для конкретной исследовательской практики в сфере изучения искусства;
- анализировать базовые тексты по теории искусства, распознавать исторический и теоретический контекст их формирования;
- квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских подходов и практик изучения искусства, понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;

- определять возможности и границы применения различных исследовательских подходов изучения искусства;
- применять знание дисциплины в практической профессиональной деятельности;
- решать исследовательские задачи, опираясь на принципы научной методологии в анализе историко-художественных процессов;
- использовать современные методы искусствоведческого анализа для решения фундаментальных и прикладных проблем развития науки об искусстве;
- использовать методы и приемы практической работы, приобретенные в ходе специального образования, в решении прикладных задач.

5. На экзамене абитуриент должен продемонстрировать ***владения:***
- понятийным аппаратом дисциплины;
- методикой самостоятельной обработки информации и использованием ее в решении профессиональных задач;
- знаниями и навыками стилистического, иконографического и технологического анализа произведений искусства;
- знаниями основ и методов научной реставрации художественных памятников;
- навыками историографического и библиографического анализа;
- источниковой базой исследования (архитектурные: изобразительные, архивные, литературные источники и т.п.

6. Итоговый балл за экзамен определяется совокупностью следующих критериев, характеризующих общий уровень подготовки абитуриента к обучению по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:

шкала оценивания испытания/соответствие

№ п/п	Уровень знаний	Оценка	Критерии (описание)
1	Высокий	100	Полностью раскрыто содержание излагаемых вопросов, показаны всестороннее, систематизированные и глубокие знания, склонность к научному анализу произведений архитектуры и изобразительного искусства. Отличные знания произведений, авторов. Даны обоснованные оценки. Выводы убедительны и опираются на фактический материал. Наличие интереса к конкретной специальности (знакомство с публикациями, информационными ресурсами и т.д.). Содержание источников ясно понято, осознано и выражено адекватно. Соблюдение норм литературного языка, преобладание научного стиля изложения при ответе. Ответ самостоятельный, используются знания, приобретенные ранее. Абитуриент владеет источниковой базой исследования, в полной мере представляет проблематику научной литературы по теме исследования.
2	Повышенный	90-80	Содержание излагаемых вопросов раскрыто в достаточном объеме, показаны систематизированные и глубокие знания, склонность к научному анализу произведений архитектуры и изобразительного искусства. Ответы на поставленные вопросы даются уверенно, логично и последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине: знание базовых произведений, авторов. Делаются обоснованные выводы, даны исчерпывающие определения основных понятий. Наличие интереса к будущему исследованию. Материал излагается профессиональным языком с использованием соответствующей системы понятий и терминов. Ответ самостоятельный, используются знания, приобретенные ранее.
3	Достаточный (базовый)	70-60	Знание материала в пределах программы. Ответы по поставленные вопросы даются уверенно и последовательно. Демонстрируется умение анализировать материал, но не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Материал излагается в основном правильно, но требуются дополнительные уточнения. Либо допускаются небольшие неточности при выводах и определении понятий. Соблюдение норм литературного языка.
4	Средний (пороговый)	50-40	Знание материала фрагментарное, поверхностное. Возможно нарушение логики изложения либо демонстрируется поверхностное знание дисциплины. Определения понятий даются с большими неточностями либо редкое использование профессиональной терминологии. Имеются затруднения с выводами. Неполное знакомство с рекомендованной литературой. Неполное представление об источниковой базе исследования. Слабое знание историографии по теме исследования.
5	Низкий	30-0	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Допущены фактические ошибки. Отсутствие принципа историзма в изложении выбранной темы. Слабое знание базовых произведений архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства (их планировочных и композиционных решений). Слабое знание авторов произведений. Либо ответ не отражает содержание вопроса. Не даются ответы на уточняющие вопросы комиссии. Материал излагается «житейским» языком, не используются понятия и термины, соответствующие научной области. На дополнительные вопросы даны ошибочные ответы. Абитуриент не имеет представления об источниковой базе исследования и историографии по теме исследования.

Максимальный балл – 100.
Минимальный пороговый балл - 40.

IV. Основные темы программы «Всеобщая история искусств»

Раздел I. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА И АНТИЧНОСТИ

Тема 1. **Искусство Древнего Египта**

Периодизация искусства Древнего Египта.
Додинастический период в истории Древнего Египта (кон. V - нач. III тыс. до Р.Х.). Палетка фараона Нармера.
Искусство эпохи раннего царства (3100 - 2750 гг. до Р.Х.).
Стела фараона Джета и другие произведения. Мастабы.
Древнее Царство.
Комплекс Джосера, пирамиды в Медуме и Дашуре.
Архитектурный ансамбль в Гизе.
Скульптура эпохи Древнего царства. Круглая статуя и рельеф (материалы древнеегипетской скульптуры).
Комплекс храма фараона Ниусерра в Абусире и типология «солнечных храмов» Древнего царства.
Древнеегипетская живопись Древнего Царства.
Гробницы номархов времени Среднего царства (2140 - 1785 гг. до Р.Х.). Архитектурные особенности, живопись.
Новое царство (новые типы храмов - полускальные, скальные, наземные). Полускальные храмы Ментухотепа I и царицы Хатшепсут.
Наземные типы посвятительных храмов (храмы в Карнаке и Луксоре). Скальный заупокойный храм Рамсеса II в Абу Симбеле.
Круглая пластика и скульптурный портрет времени Тутмесидов. Расцвет монументальной скульптуры при Аменхотепе III.
Искусство времени реформ Аменхотепа IV (Эхнатона). Архитектура (храм Атона), скульптура, живопись. Скульптурный портрет периода Амарны.
Гробница Тутанхамона. Скульптура и произведения декоративно-прикладного искусства.
Искусство при фараонах XIX династии (Рамсес II, Рамсес III).
Рамессеум. Храм в Абу Симбеле. Монументальная скульптура. Гробница царицы Нефертари.

Тема 2. **Искусство Древней Месопотамии**

Додинастический и раннединастический периоды.
Архитектура шумеров. Сложение типа храмовой постройки на платформе (Урук, Телль-Укайр, Аль-Убайд). Зарождение башенного храма.
Шумерская скульптура додинастического и раннединастического времени. Произведения изобразительного искусства из царских гробниц в Уре.
Круглая скульптура и рельеф времени Аккадской династии.
Искусство Шумера времени Гудеи и III династии Ура.
Зиккурат как тип храмовой постройки, его роль в дальнейшем развитии месопотамской архитектуры.

Искусство Старовавилонского периода (1950 - 1792 гг. до Р.Х.).
Дворцовый комплекс в Мари: принципы планировки, скульптура и живописная декорация.
Стела Хаммурапи.

Хеттское искусство, архитектура, монументальная скульптура, рельеф (XIX - XII вв. до Р.Х.).
Архитектура Новоассирийского царства (IX - VII вв. до Р.Х.).

Дворцы Саргона II в Дур-Шаррукине и Ашшурбанипала в Ниневии. Ассирийский скульптурный рельеф.
Нововавилонское искусство (VII - VI вв. до Р.Х.). Ретроспективность культуры. Вавилонские архитектурные ансамбли и их декорация в эпоху Навуходоносора II.
Зиккурат Этеменаки (Вавилонская башня).
Архитектура Ахеменидского Ирана (VI - IV вв. до Р.Х.). Пасаргады, Сузы, Персеполь. Дворцы и их декорация. Погребальные сооружения.

Тема 3. **Искусство Древней Греции**

Раскопки Шлимана, Эванса. Периодизация эгейского искусства. Районы распространения этой культуры. Ее ведущие центры. Специфика культуры и искусства Кикладских островов, Трои, Крита, элладской Греции. Основные памятники архитектуры, живописи, прикладного искусства. Открытия 70-х гг. на Санторине. Освещение проблематики эгейского искусства в трудах советских ученых.

Искусство первой половины V в. до н. э. Патриотический подъем, вызванный войной с Персией, и отражение его в искусстве. Храм на острове Эгины — типичный пример перехода от архаического стиля к новому. Образ мужественного борца — патриота в греческой пластике этого периода. Группа «Тираноубийц» мастеров Крития и Несиота. Пифагор Регийский и его школа. «Строгий» стиль в вазовой росписи. Новое в композиции, в трактовке образов. Значение монументальной живописи и творчества Полигнота для греческого искусства этого времени. Храм Зевса в Олимпии. Дальнейшее развитие фронтонных композиций. Отказ от условности архаического стиля.

Афины — «школа Эллады». Наивысший расцвет афинского полиса. Творчество Мирона. Ансамбль афинского Акрополя. Парфенон — совершенство его архитектуры. Роль Фидия в сложении стиля «высокой» классики. Поликлет и понятие канона. Тема высокого гуманизма — характерная черта искусства этого периода.

Архитектура IV в. до н. э. Комплекс памятников в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский. Новые тенденции в искусстве этого времени, связанные с падением полиса, с утверждением индивидуализма. Пластика IV в. до н. э. Кефисодот и его «Эйрена с Плутосом». Интерес к новым персонажам. Образ ребенка в скульптуре этого времени. Скопас. Его творческая манера, подчеркнутая эмоциональность в трактовке персонажей прославленного ваятеля. Леохар. Академические тенденции в его творчестве. Пракситель. Лиризм, новые приемы, определяющие стиль знаменитого скульптора. Лисипп — мастер, завершающий развитие классического направления в греческой скульптуре и открывающий путь эллинизму. Развитие портрета как самостоятельного жанра. Достижения греческих живописцев Никия, Аполлеса, Филоксена. Связь живописцев с искусством V в. до н. э. и новые приемы, темы, подсказанные эпохой, в которой они жили. Образ Александра Македонского — центральная тема в искусстве IV в. до н. э.

Периодизация: время раннего эллинизма (конец IV — середина III вв. до н. э.), среднего (середина III — середина II в. до н. э.), поздний эллинизм середина П-! вв. до н. э.). Особенности зодчества: рост новых городов, использование правильной планировки, роль сооружений гражданского характера, создание перистельных дворов. Придворный характер искусства этого времени. Крупнейшие центры эллинистического искусства: Александрия, Пергам, Родос. Афины и новоаттическая школа. Творческое использование мастерами эллинизма наследия прошлого и утверждение новых тенденций: подчеркнутой патетики, натурализма, жанровости. Расцвет глиптики и искусства мозаики.

Завоевание Римом эллинистических центров. Воздействие греческого искусства на римское.

Тема 4. **Искусство Древнего Рима**

Ранняя римская культура. Связь ее с этрусской и греческой цивилизациями. Значение гражданских памятников: водопроводов, мостов, дорог. Их художественная ценность. Римская скульптура. Культ предков и его роль в сложении римского портрета. Разнообразие художественных направлений в римском республиканском портрете. Исторический рельеф — ведущий вид древнеримского искусства. Римская живопись Ш-1 вв. до н. э. и ее повествовательный характер. Памятники художественного ремесла: краснолаковая керамика, стеклянные изделия. Значение этого периода для римского искусства

Римский классицизм времени правления Августа. Сложение придворного искусства. Его тематика и художественные средства. Обожествление Августа в памятниках искусства. Превращение Рима «из глиняного в мраморный». Восстановительные работы на римском форуме. Форум Августа. Его композиционное решение и идейное содержание. Алтарь мира. Особенности римского рельефа этого времени. Росписи дома Ливии на Палатине и дома на Эсквилине. Роль греческой мифологии в римском искусстве, памятники глиптики. Деятельность греческих мастеров в Риме. Школа Пасителя. Основные тенденции развития римского искусства при преемниках Августа.

Искусство Рима второй половины I в. Масштабность и пышность римской архитектуры периода правления Флавиев. Дворец на Палатине, Колизей, Арка Тита — шедевры римского зодчества. Конструктивное и декоративное решение этих памятников. Римская пластика. Динамичность портретных образов. Рельеф. Тема побед, прославления императора, определяющая идейное содержание ведущих произведений римского искусства эпохи Флавиев.

Помпеи, Геркуланум, Стабии. Их значение для изучения античного искусства. Архитектура жилого дома. Декоративная живопись и ее эволюция на протяжении II в. до н. э. — I в. н. э. Разнообразие жанров живописи этих городов. Техника исполнения. Произведения художественного ремесла.

Своеобразие римских памятников архитектуры этого периода: форум императора Траяна и Пантеон. Разнообразие и богатство композиционных решений. Синтез архитектуры и скульптуры. Главные направления в развитии портретной пластики: возрождение приемов периода республики, обращение к классицистическим традициям, расцвет психологического портрета периода Антониев. Новые художественные средства, определяющие характер портретного искусства этого времени. Связь портретных образов с философией стоицизма, призывавшей к самоуглублению, к познанию собственной натуры. Утверждение в официальных памятниках Рима «варваризирующего» стиля. Колонна Марка Аврелия и ее рельефы. Эволюция исторического рельефа, призванного возвеличить могущество римского государства и его правителей.

Противоборство двух мировоззрений, двух стилей как характерная особенность поздней римской культуры и искусства в частности. Распространение христианства и ранние памятники этого круга: катакомбы и их живопись, мозаики. Завершающие этапы развития античной архитектуры: термы Каракаллы, базилика Максенция, оборонительные сооружения Рима, арка Константина. Расцвет психологического римского портрета в III в. Отступление от античных традиции в искусстве портрета IV
в. и усиление «варваризирующего» направления в связи с общим кризисом античной цивилизации.

РАЗДЕЛ II: ВИЗАНТИЙСКОЕ И ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Тема 5. **Искусство Средневековья**

Византия. «Симфония» христианского государства и Церкви. Византийское искусство VI века.

Расцвет византийского искусства при Юстиниане I. Светские и культовые сооружения Константинополя. Храм Святой Софии — купольная базилика нового типа, где наиболее последовательно выражены тенденции, характерные для византийского зодчества VI века. Храм Апостолов как пример развития крестово-купольной системы в Константинополе. Особенности архитектурных сооружений в Равенне (базилика, Сант Аполлинаре Нуово; базилика Сант Аполлинаре ин Классе; церковь сан Витале).

Развитие монументальной мозаики, специфика византийской мозаичной техники, ее отличие от античной. Знаменитые мозаики церквей Сан Витале, Сант Аполлинаре Нуово (характер образного строя, особенности художественных приемов и т. д.).

Декоративно-прикладное искусство — важное дополнение парадного официального искусства (резьба из слоновой кости, изделия из эмали; художественные ткани). Развитие книжной миниатюры.

Ранняя иконопись, формирование технических и художественных приемов станковой живописи в искусстве Византии (иконы «Святой Сергий», «Святой Вакх»).

Победа эстетики иконопочитателей. Рост интереса к античности и общая тенденция «грецизации» византийской культуры. Утверждение в качестве ведущего крестово-купольного типа храма, выявление планировки и конструкции сооружения во внешних формах. Крестово-купольные церкви в Константинополе и на территории Греции («Неа», Мирелейон, Кафоликон в монастыре Хозиос Лукас в Фокиде, святого Федора в Афинах и т. д.). Общие тенденции развития церковной архитектуры македонского периода: постепенное изменение пропорций, нарастание вертикализма (церковь Капникарея в Афинах и т. д.).

Ведущая роль церковной живописи. Разработка строгой иерархической системы размещения религиозных изображений на стенах, столбах и сводах церквей. Определяющая роль столичной живописи (мозаики храма святой Софии в Константинополе). Широкое развитие местных школ живописи, искусство рельефа, резьбы; подъем миниатюры.

Византийское искусство середины XI — начала XIII века

Утверждение возвышенного идеального стиля в искусстве, строгая регламентация художественного творчества, господство столичных норм на всей территории Византии.

Новая трактовка сложившихся типов сооружений в архитектуре комниновского периода (церковь монастыря Дафнии около Афин; церковь святого Федора в Константинополе; церковь святого Пантелеймона в Фессалониках и т. д.); перестройка и расширение старых культовых сооружений (Кахрие Джами).

Наиболее полное воплощение новых качеств искусства в живописи комниновского времени (стремление к изяществу, декоративности, мягкости форм, плавности очертаний, виртуозности техники исполнения): большой цикл мозаик в церкви монастыря Дафнии; Деисус в южной галерее храма святой Софии в Константинополе и т. д. Развитие иконописи в аналогичном направлении (икона Владимирской Богоматери).

Распространение ювелирно тщательной манеры исполнения в книжной миниатюре, декоративной пластике, изделиях художественного ремесла.

Византийское искусство XIII — XV веков

Характеристика искусства Эпирского деспотата, Трапезундской и Никейской империи, славянских стран Балканского полуострова. Возрождение византийского искусства в палеологовский период (1261—1453).

Особая трактовка типов архитектурных сооружений конца XIII — середины XV в. (церковь Паммакаристы в Константинополе, церковь Апостолов в Фессалониках и т. д.). Проявление декоративно-живописных принципов в архитектуре монастырей (комплекс монастырских зданий Мистры в Пелопоннесе).

Новаторская передача пространства в искусстве живописи (мозаики церкви монастыря Хора в Константинополе (Кахрие Джами)). Знаменитые памятники иконописи палеологовского времени (икона Двенадцати Апостолов из ГМИИ в Москве; «Ветхозаветная троица» из музея Бенаки в Афинах); распространение мозаичных икон. Распространение исихазма и утверждение строгого плоскостного стиля письма в монументальной живописи и иконописи к середине XIV века. Утрата монументального размаха в искусстве Византии XV века.

Влияние византийской художественной культуры на искусство соседних народов.

Тема 6: **Искусство Западной Европы в Средние века**

Каролингское Возрождение *Архитектура*: Обращение к традициям античности и раннехристианского времени. - капелла Карла Великого в Аахене (около 800 г., опора на образец - церковь Сан Витале в Равенне), капелла св. Михаила в Фульде, церковь в Жерминьи де Пре (806 г.), новая церковь аббатства Сен-Дени близ Парижа, церкви монастыря Сен-Рикье в Центуле, фасад церкви монастыря в Корби, ворота монастыря Лорше.

Живопись: мозаики апсиды церкви в Жерминьи де Пре, фрески церкви Св. Иоанна в Мюстайре **(**изображение Христа во славе, над ними располагалось Вознесение, на стенах нефа представлен цикл сюжетов из Ветхого и Нового Заветов, а на западной стене - Страшный суд), Распятие в церкви Сан Винченцо ин Вольтурно в Южной Италии (IX в.), сцены мученической кончины св.Стефана на фресках крипты церкви Сен-Жермен в Оксерре**.**

В миниатюре проявляется стремление следовать образцам искусства Римской империи. Параллельное существование и развитие различных школ.

«Школа Годескалька» (или «школа рукописи Ады»): рукопись евангелия Парижской Национальной библиотеки; евангелие аббатисы Ады около 800 г.; евангелие из монастыря Сен Медард в Суассоне (около 827 г., Парижская Национальная библиотека).

«Школа евангелия Карла Великого»: евангелие Карла Великого (начало 9 в., Вена. Реймская школа: Евангелие реймского архиепископа Эбо **(**816 и 835 гг.); Утрехтская псалтырь.

Турская школа: Евангелие Лотаря (около 840 г.); Библия Карла Лысого (около 850 г.).

Искусство Оттоновского Возрождения

Оттон I Великий (936 - 973) и Саксонская династия, возрождение западноевропейской империи. Время нового обращения к античной традиции в области литературы и искусства. В *архитектуре* - преобладает тип трехнефной базилики с высоким центральным нефом и более низкими боковыми, с апсидами на восточной и западной сторонах, трансептами, а также с башнями на средокрестиях и фасадах. - Церковь св. Кириака в Гернроде; церковь Св. Михаила в Гильдесгейме; церковь Санкт Панталоне в Кёльне**.** *Монументальная живопись:* росписи конца X в. в церкви св.Георгия в Оберцелле**.**

Книжная миниатюра: Кодекс святого Григория **(**983-985 гг.); Кодекс Экберта (около 985 г., Трит, Городская библиотека); Евангеларий Оттона III (ок.1000 г**.,** Мюнхен, Баварская государственная библиотека); Бамбергский Апокалипсис **(**1020 г., Бамберг, государственная библиотека); Книга евангельских чтений (1007-1012 ***гг.,*** Мюнхен, Баварская государственная библиотека); Сакраментарий Генриха II (1002-1014 гг., Мюнхен, Баварская Государственная библиотека); Евангелие, выполненный в Кельне по

заказу аббатисы Хитды из монастыря Мешеде в Вестфалии (первая четверть XI в., Дармштадт, Гессенская областная библиотека); Евангеларий аббатисы Уты из Нидермюнстера (первая четверть XI в., Мюнхен, Баварская Государственная библиотека). Скульптурный рельеф: бронзовые врата с рельефами, отлитые в 1008-1015 гг. для центрального портала западного фасада церкви Св. Михаила в Гильдесгейме**.**

Романика

Ведущие типы романской архитектуры (рыцарский замок, монастырский собор, жилая архитектура). Конструктивные и планировочные особенности романского собора. Своеобразие пространственно-планировочных и конструктивных решений, типы сводов. Художественный образ.

Архитектура: третья церковь в Клюни, соборы Сен-Фелибер в Турню, Сен-Фрон в Перигё, Нотр Дам ля Гранд в Пуатье.

Расцвет архитектурной пластики, размещение скульптуры в соборе, дидактический характер, экспрессия пластического языка (церковь Сен-Лазар в Отёне, собор Сен- Пьер в Муассаке).

Место и роль монументальной живописи в романском соборе. Различные художественные школы. Стилистическое родство с монументальным рельефом (росписи собора Сен-Савен сюр Гартамп).

Готика

Конструктивные и планировочные особенности готического собора. Новые принципы формообразования.

ФРАНЦИЯ.

Сен-Денийская базилика и ее следствия в архитектуре второй половины XII века. Сложение главных компонентов планировочной, объемно-пространственной и декоративной системы французского готического собора. Эволюция французской готики во второй половине XII века.

Нотр-Дам де Пари. История сводов и опор в ранний период. Эволюция ордерного декора; соотношение романского и готического понимания ордера.

Собор в Лане, собор в Нуайоне (1157—1228) и собор в Суассоне (1177—1212); Шартрский собор, Реймсский собор, Амьенский собор, Сен Шапель в Париже, собор в Бурже.

Стилистика французской готики XIV века: церковь Сен Овен в Руане, Страсбургский собор. Южнофранцузская готика. Интернациональные черты французской готики второй половины XIII века. Роль этого варианта стиля для европейской архитектуры. Собор в Альби.

ГЕРМАНИЯ.

Готическая архитектура Германии. Начало готики в Германии. Наумбургский собор: позднероманская инерция и начало изменений в немецкой готике под воздействием Франции в Магдебурге и Хальберштадте. Отношение к стене в ранней немецкой готике. Первые верные копии французской готической системы и их отличия от образца. Конструктивные и декоративные приемы, складывающиеся во втором поколении немецкой готической архитектуры; запаздывание развития немецкой готики по сравнению с Францией. Воздействие архитектуры великих готических соборов Франции на Германию и роль Кельнского собора в этом процессе. Памятники, связанные со следующей волной французских влияний, поколения архитектуры Пьера де Монтро. Сложение самостоятельных черт немецкой готики: зальные церкви XIII - начала XIV века. Кирпичная готика северной Германии в XIV веке и ее отношение к зрелой готике других национальных школ.

АНГЛИЯ.
Готическая архитектура Англии. Дерхемский собор и его место в истории формирования английской готики. Влияние позднероманской архитектуры Нормандии и ранней готики Иль-де-Франс на Англию во второй половине XII века. Сложение английской версии раннеготического стиля и ее особенности в Уэльсе и Солсбери. Конструктивные, планировочные и декоративные особенности ранней готики в Англии и их варианты в первой половине XIII века. Типологические особенности готического соборного комплекса в Англии; залы капитулов. Французские влияния в первой половине столетия; Солсбери и Вестминистер. Продолжение иной, более самостоятельной линии в английской готике XIII века; Линкольн, Или, Эксетер. Формирование зрелого стиля в английской готике после 1230 года. Сложные своды и их значение для английской школы; особенности понимания массы и стены; специфика английского готического ордера. Соотношение этих качеств с влиянием французской готики в ее варианте после Пьера де Монтро. Йоркский собор.
Основные черты так называемого декоративного стиля, складывающегося после 1290 года. Восточная часть собора в Уэльсе как образец этого стиля; развитие одновременно с ним перпендикулярной готики и ее триумф в архитектуре после 1330 года. Хор собора в Глостере и неф Кентербери. Результаты эволюции к середине XIV века. Отличительные черты зрелой готики Англии и ее особое значение для архитектуры поздней готики.

ИТАЛИЯ.
Готическая архитектура Италии. Начало готики в Италии под влиянием Франции: Сан Франческо в Ассизи. Самостоятельность готического развития в Италии XIII - XIV веков и специфика региональных стилей. Продолжение французских влияний: Сан Фортунато в Тоди. Сьенский собор: особенности понимания пространства, массы, ордера. Фасадная декорация и проблема готического фасада в Италии. Собор Орвьето. Готическая архитектура Тосканы XIII века. Санта Мария дель Фьоре во Флоренции: конструктивные и художественные особенности зрелой тосканской готики. Светская архитектура готики в Тоскане. Проблема общественного здания. Готическая архитектура Венеции. Сан Джованни э Паоло и Санта Мария Глориоза деи Фрари; особенности конструктивного и декоративного решения. Светская архитектура готики в Венеции; готический палаццо. Эмилия и ее школа от Сан Франческо до Сан Петронио. Отсутствие ярусно-иерархического понимания массы и ордера в итальянской готике. Романская и готическая архитектура Италии: черты преемственности. Нарастание французских влияний в итальянской готике второй половины XIV века: Сан Петронио в Болонье и Миланский собор. Несовершенство итальянского варианта французской готической конструкции в Миланском соборе и устойчивость ломбардской традиции.

Тема 7. **ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО**
Периодизация средневекового русского искусства. Вопрос о национальном своеобразии русского искусства. Краткие сведения по историографии. Древнее искусство: скифы, античные города Причерноморья, древние славяне.

Искусство Киевской Руси X-X1 вв. Взаимоотношения искусства Киевской Руси с Византийским искусством. Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи. Приспособление их к местным традициям. Торжественный стиль искусства Киевской Руси. Синтез архитектуры и живописи. Десятинная церковь. Церковь Софии Киевской, Церковь Софии Новгородской. Мозаика Софии Киевской и Михайловского монастыря.

Дохристианская скульптура и византийская церковь. Памятники скульптуры Киева и Чернигова X1-X11 вв. Искусство в быту и его социальные функции. Перегородчатая эмаль, литье, керамика. Организация ремесленного (художественного) производства Киевской Руси. Художественный импорт.

Искусство периода феодальной раздробленности в Х11-Х111 вв. Распад Киевского государства, ослабление единства Руси. Краткие сведения об искусстве западных княжеств. Развитие отдельных художественных школ. Искусство Черниговской земли. Проблема взаимоотношений черниговского и киевского зодчества. Церковь Параскевы Пятницы. Декоративная скульптура Черниговских храмов. Искусство Переяславской земли. Собор Михаила и его раскопки.

Искусство Новгорода и его особенности. Новый характер церковной архитектуры. Ее эволюция. Собор Антониева монастыря. Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Спаса на Нередице. Вопрос о происхождении новгородской архитетктуры. Живопись Новгорода. Фрески церкви Спаса на Нередице. Новгородские пригороды (Псков, Ладога, Русса) и их искусство.

Искусство Полоцкой и Смоленской областей. Полоцкая архитектура XII в. Церковь Благовещения в Витебске. Церковь Спаса в Полоцке. Смоленская архитектура XII в. Церковь Бориса и Глеба, церковь Спаса, церковь Петра и Павла, церковь Михаила в Свирской слободе. Особенности строительной техники полоцкого и смоленского зодчества. Вопрос о значении Полоцкого и Смоленского искусства для искусства Новгорода и Москвы.

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Киевская художественная традиция во Владимиро-Суздальском зодчестве XII в. Сложение своеобразного типа храма. Церковь Покрова на Нерли. Лирический характер образа. Дмитриевский собор во Владимире. Строительство времени Андрея Боголюбского. Золотые врата. Боголюбский замок и дворцовый комплекс. Успенский собор во Владимире.

Декоративная скульптура Владимиро-Суздальских храмов XII в.

И теория о ее происхождении. Рельефы Георгиевского собора в Юрьеве- Польском. Фрески и иконы Владимиро-Суздальского княжества. Монголо-татарское нашествие. Его пагубное влияние на развитие русской культуры.

Искусство периода феодальной раздробленности и начала объединения русских земель (XIII — первая половина XV в.). Искусство Новгорода XIV-XV вв. Своеобразие социальных условий развития Новгородской художественной культуры. Развитие типа Новгородского храма. Декоративные элементы. Церкви — на Волотовом поле, Федора Стратилата, Спаса Преображения. Гражданское зодчество. Фресковая живопись XIV в. Феофан Грек (фрески Спаса Преображенья). Фрески церкви Федора Стратилата и церкви на Волотовом поле. Кризис монументального искусства в XV в. и расцвет станковизма. Бытовая струя в новгородской и псковской живописи.

Новгородская икона XIV-XV вв. Ее своеобразие. Воплощение в ней народных представлений. «Молящиеся новгородцы». «Битва Суздальцев с Новгородцами». «Чудо Георгия о змие».

Искусство Великокняжеской Москвы и Твери в Х1У-ХУ вв. Отражение в нем идеи единения Руси и освобождения ее от монголо-татарского ига. Звенигородский собор «на городке». Архитектурные памятники Коломны. Живопись. Творчество Андрея Рублева. Идеал Рублева. Звенигородский чин. Даниил Черный. Росписи Владимирского Успенского собора. «Троица». Мастерство Рублева. Сложение общерусского стиля.

Сложение общерусского централизованного государства. Окончательная победа над остатками татаро-монгольской зависимости. Широкое строительство в Москве. Московский кремль. Итальянские зодчие в московском государстве. Аристотель Фиорованти. Алевиз, Селари и др. Грановитая палата. Успенский собор. Архангельский собор. Колокольня Ивана Великого. Проблема происхождения «шатровых» и столпообразных храмов. Шатровый храм в архитектуре XVI века. Его своеобразие. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного.

Живопись Дионисия. Фрески церкви Ферапонтова монастыря. Икона XVI века. «Митрополит Алексей». «Церковь воинствующая». Строгановская школа в иконописи. Первые западные гравюры.

Социальная борьба в России XVII в. Роль народных масс в этой борьбе. Развитие торговли. Русское искусство XVII века. Сокращение храмового строительства в Москве и рост его в других городах. Повторение старых традиционных форм в московском зодчестве.

Гражданское зодчество. Черты декоративизма в архитектуре. Дворец в Коломенском. Крутицкий терем. Церковь Рождества в Путинках. Церковь Николы в Хамовниках. Купеческая архитектура Ярославля. Архитектура последней четверти XVII века: церковь в Филях, палаты Голицына. Проблема «русского барокко». Приказ каменных дел. Деревянная архитектура XVII-XVIII веков.

Основные тенденции развития живописи. Стремление к реальности изображения и к повествовательности. Симон Ушаков и его школа. Фрески Ярославля и Костромы. Парсуна. Нарастание новых черт в искусстве XVII века. Подготовка перелома к светскому искусству. Оружейная палата и организация художественного ремесла.

Заключение. Роль древнерусского искусства XI-XVII вв. в развитии отечественной и мировой художественной культуры. Его своеобразие, глубокий гуманизм, народные истоки. Значение достижений древнерусских художников в области монументальной живописи, синтеза ее с архитектурой. Искусство оформления древнерусской книги. Основные принципы древнерусской архитектуры, ее связь с пейзажем, градостроительные достижения русских зодчих.

Раздел III. Зарубежное искусство XIII - XX вв.

Тема 8. **Искусство эпохи Возрождения**

Антропоцентризм возрожденческой модели мира. Возрожденческий гуманизм. Титаны Возрождения. Основные этапы развития культуры в эпоху Возрождения: проторенессанс, треченто, кватроченто, Венецианское возрождение. Особенности северного Возрождения.

Искусство эпохи проторенессанса в Италии (ХЬХГУ вв.).

Арнольфо Ди Камбио и Джотто как архитекторы. Скульптурные произведения Н. Пизано, Дж. Пизано и Арнольфо ди Камбио. Живопись «Маньера бизантина»: Дуччо, Чимабуэ, Каваллини. Новаторство в творчестве Джотто.

Архитектура эпохи Раннего Возрождения в Италии XV в.

Новые типы построек (в т. ч. общественного значения). Брунеллески: Оспедале дельи Иноченти, базилика Сан Лоренцо, купол флорентийского собора. Альберти: темпио Малатестиано в Римини, палаццо Ручелаи во Флоренции. *Пьетро Ломбарди: палаццо Вендрамин-Калерджи, скуола ди Сан-Марко, церковь Санта Мария деи Мираколи в Венеции.* Теория искусства: открытие линейной (прямой) перспективы в творчестве Брунеллески. Трактат Альберти «Десять книг о зодчестве».

Изобразительное искусство эпохи Раннего Возрождения (XV в.)

Открытие линейной (прямой) перспективы в творчестве Брунеллески. Мазаччо: «Троица ветхозаветная» в церкви Санта Мария Новелла (Флоренция), роспись капеллы Бранкаччи *в церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции. Андреа дель Кастаньо: фреск трапезной монастыря Св. Апполония и виллы Кардуччи.* Пьеро делла Франческа: монументальные росписи, трактат о перспективе. Андреа Мантенья: фрески Камеры дельи Спози в Мантуи, картина «Мертвый Христос» (ракурсные искажения, иллюзионистические эффекты в его живописи). *Сандро Боттичелли: фрески в Сикстинской капелле, картины "Весна", "Рождение Венеры", "Венера и Марс", "Поклонение волхвов". Доменико Гирландайо: фрески капеллы Сассетти в церкви Санта Тринита, росписи капеллы Торнабуони в церкви Санта Мария Новелла.* **Архитектура эпохи Высокого Возрождения в Италии.**

Идея центрического храма. Творчество Браманте: проект собора св. Петра в Риме, Темпьетто в Риме. Архитектурные проекты Рафаэля и Микеланджело. Творчество Палладио. Происхождение и типология палладианской виллы. Виллы Ротонда, Бадоэр, Барбаро в Мазер (венецианская терраферма). Театро Олимпико. Трактат «Четыре книги о

зодчестве». Судьба палладианства в западноевропейской (Англия) и русской архитектуре. *Творчесто Якопо Сансовино: Библиотека Святого Марка, Лоджетта.*

Изобразительное искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

Монументальная живопись и картина в творчестве Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля. Венецианская школа живописи и ее значение: Джорджоне, Тициан, *Тинторетто,* Веронезе. Скульптурные произведения и архитектурнопластические комплексы в творчестве Микеланджело.

Тема 9. **Искусство Северного Возрождения**

Своеобразие искусства Возрождения в северных странах Европы.

Ведущая роль живописи среди пластических искусств. Преобладание станковой картины и широкое распространение техники масляной живописи.

Нидерланды

Творчество Яна ван Эйка (ок.1390-1441) и его Гентский алтарь.

Гуго ванн дер Гус (ок.1435-1482) - продолжатель традиций и новаций Яна ван Эйка в нидерландской живописи. «Алтарь Портинари».

Иероним Босх (ок.1450-1516). Отражение социальных противоречий в творчестве Босха. «Искушение Святого Антония», «Стог сена», «Сад земных наслаждений», «Поклонение волхвов», «Блудный сын» и другие произведения Босха, элементы средневековой фантастики, фантастические образы и реальность. Тема трагического конфликта между миром человека и миром природы. Питер Брейгель (Мужицкий, 1525-30-1569). Ранние живописные произведения: «Падение Икара», «Игры детей», «Битва Поста и Масленицы», «Пословицы». П.Брейгель - основоположник крестьянского бытового жанра, Картины «Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба». Цикл пейзажей «Времена года». Тема гармонического слияния человека и мироздания.Философская направленность последних работ Брейгеля. «Слепые».

Германия

Своеобразие искусства Возрождения в Германии.

Альбрехт Дюрер (1471-1528). Его личность и творчество. Национальное решение ренессансных гуманистических принципов в творчестве Дюрера. Серия гравюр на дереве «Апокалипсис». Детальная тщательность в изображении предметного мира. Динамичность композиции, напряженная эмоциональность образного строя. Стремление к научному изучению природы. Дюрер как теоретик, его интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. «Адам и Ева». Автопортреты Дюрера. Серия «мастерских гравюр» на меди - «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним», «Меланхолия». Философско-символический строй образов, прославление человеческого разума. Дюрер как величайший мастер техники гравюры.

Франция.

Характерные особенности французской культуры Возрождения, ее светский характер. Замковое зодчество эпохи Возрождения - уникальное явление в истории архитектуры. Замки в Шенонсо, Блуа, Фонтебло, замок Шамбор. Развитие новых принципов в архитектуре. Королевский дворец Лувр в Париже. Архитектор Пьер Леско, скульптор Жан Гужон. Синтез архитектуры и скульптуры.

Другие скульптурные работы Жана Гужона (ок.1510-1566-68). Рельефы фонтана Невиных в Париже. Изысканность пластического решения, музыкальность ритмического построения. Связь с античностью. Жермен Пилон (1535-1590). Гробница Генриха II и Екатерины Медичи. Напряженный драматизм пластики, экспрессивность образов.

Французская живопись XVI века. Расцвет портретного жанра. Портреты Жана Клуэ (1485-1541) и Франсуа Клуэ (1516-1572). Точность передачи портретного сходства, острота и тонкость психологической характеристики, живописное мастерство художников. Развитие карандашного портрета как самостоятельного жанра. Выразительность образных характеристик, богатство и разнообразие графической техники рисунка.

Тема 10. **Искусство XVII века.**

Искусство Италии XVII в.

Сложение стиля барокко. Архитектура: творчество Виньолы (церковь Иль Джезу), Бернини (площадь перед собором св. Петра) и Борромини (церковь Сан Иво в Риме, церковь Сан Карло алле Куатро Фонтане). Скульптура: основные произведения Бернини. Живопись: творчество Караваджо, братьев Караччи, *Гверчино и Гвидо Рени.* **Искусство Франции в XVII в.**

Сложение стиля классицизм. Восточный фасад Лувра. Версальский дворцовопарковый ансамбль. Сложение типа регулярного парка. Скульптура: Франсуа Жирардон. Живопись: Н. Пуссен, Жорж де Латур.

Великие мастера живописи XVII в.

Италия: новаторские достижения живописи Караваджо. Испания: Сурбаран и Веласкес. Голландия: Франц Хальс и Рембрандт. Фландрия: Рубенс. Франция: Пуссен и Клод Лоррен, Жорж де Латур.

*Тема 11***. Искусство XVIII века.**

Западноевропейское искусство первой половины XVIII в.

Сложение стиля рококо в искусстве Франции. Архитектура: салон принцессы в отеле Субиз в Париже.

Скульптура: Этьен Морис Фальконе.

Живопись: Фрагонар*, Ватто, Буше, Шарден.* Изобразительное искусство Англии: Хогарт.

Западноевропейское искусство второй половины XVIII в.

Архитектура неоклассицизма. *Творчество Ж.-А. Габриеля и Ж.Ж. Суффло.* Утопия и новаторство в творчестве Леду и Булле (проекты и осуществленные замыслы). Влияние просветительской философии и идей Великой Французской революции на архитектуру и изобразительное искусство. Творчество Давида.

Изобразительное искусство Англии: портретный жанр в творчестве Рейнольдса и Гейнсборо.

*Тема 12***. Искусство XIX века.**

Западноевропейское искусство первой половины XIX в.

Архитектурные ансамбли Парижа. Творчество Давида и Энгра. Творчество Гойи. Романтизм в европейской живописи 1820-1830 гг.: Жерико, Делакруа, Констебл, Тернер, *К.Д. Фридрих.*

Движение назарейцев: творчество Овербека и Корнелиуса.

Обновление жанровой системы в искусстве XIX в. (достижение портретной и пейзажной живописи).

Реализм в живописи: Курбе, Милле, Домье, Коро. Пейзаж барбизонской школы.

Западноевропейское искусство второй половины XIX в.

Инженерно-конструктивные достижения в области архитектуры: Пэкстон, Лаброуст, Эйфель.

Эклектика и историзм - творчество Виолле ле Дюка, Земпера, Гарнье. Прерафаэлиты и движение искусств и ремесел. Творчество Э. Мане.

Импрессионизм в изобразительном искусстве: Роден, Моне, Ренуар, Писсаро, Дега, Сера.

Постимпрессионизм: творчество Гогена, Ван Гога, Сезанна.

*Тема 13***. Искусство XX века**

Архитектура Западной Европы и США в XX в.

Сложение стиля модерн (ар нуво) в к. XIX - н. XX вв. Национальные школы (Бельгия, Австрия, Англия, Германия и т. д.). Творчество Орта, Гимара, Гауди и других

представителей архитектуры стиля модерн. Функционализм 1920-х гг. В. Гропиус и Л. Мис Ван дер Роэ, Ле Корбюзье. (Корбюзье и Райт). Творчество Райта, Аалто, Сааринена.

Скульптура Западной Европы и США в XX в.

Майоль, Бурдель, Цадкин, Арп, Барлах, Тенгли (саморазрушающиеся объекты), Мур. Александр Колдер: мобили и стабили. Влияние направлений изобразительного искусства на развитие скульптуры (кубизм, футуризм).

Живопись Западной Европы и США в XX в.

Символизм в изобразительном искусстве: О. Бердсли, *Ф. Ходлер, М.Клингер, Г. Климт,* художники группы «Наби» (Франция).

Фовизм: Матисс, Марке, Дерен, Дюфи. Пикассо и кубизм.

Немецкий экспрессионизм.

Итальянский футуризм.

Метафизическая живопись. Сюрреализм: *М. Эрнст, П. Дельво, Р. Магритт, Р. Матта,* С. Дали.

Зарождение беспредметного искусства в начале XX в.: Кандинский, Малевич, Мондриан.

Нью-йорская школа живописи кон. 1940-х - 1950-х гг. (Дж. Поллок, *М.Ротко, В. Де Кунинг* и др.). Американский поп-арт: Э. Уорхол, Д. Джонс, Раушенберг, Розенквист, Лихтенштейн.

Минимал-арт.

Концептуализм

Искусство Запада 1990-х -2000-х гг.

Новейшая архитектура стран Запада 1990-х-2000-х.

Творчество Ф. Гери, З. Хадид, Р. Колхаса, Д. Либескинда.

Особенности развития визуальных искусств на рубеже XX - XXI вв. «Молодые британские художники», «Новая лейпцигская школа», «Истерический реализм» и т. д.

Раздел IV. История русского искусства XУ1П-XX в. (включая современное состояние).

Тема 14. **История русского искусства первой половины XVIII в.**

Своеобразие развития России в XVIII веке.

Историческая необходимость «европеизации» России ускоренными темпами. Переход от Средневековья к Новому времени.

Расцвет русской культуры в XVIII в. Просветительство.

Особенности развития русского искусства (его отдельных видов и жанров) в начале XVIII в. Строительство Петербурга - новой столицы Российской империи.

Тема 15. **История русского искусства середины XVIII в.**

«Елизаветинское барокко». Строительство Петербурга. Особенности развития разных жанров и видов искусств. Дальнейшее развитие видов и жанров искусств. Роль Императорской Академии Художеств в появлении новых имен в искусстве. Боровиковский, Рокотов, Левицкий.

Тема 16. **История русского искусства первой половины XIX в.**

Концепция XEX века в русской истории. Общий взгляд и особенности русского искусства XIX века. Периодизация русского искусства XIX века. Схематическая характеристика периодов. Историография.

Императорская Академия художеств и ее роль в истории русского искусства XIX века. Институт заграничного пенсионерства, его цели и характер.

Конкретно-исторические хронологические рамки искусства данного периода. Художественная политика эпохи Александра I и Николая I.

Факты художественной жизни. Классицизм первой трети XIX века: установка, особенности, приоритеты. Скульптура классицизма: монументальная, монументально-декоративная, станковая. Скульптура Главного Адмиралтейства, ее партитура, творцы (в том числе, А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин, И.И. Теребенев), судьба, характер синтеза скульптуры с архитектурой.
Скульптура классицизма. И.П. Мартос — центральная фигура среди скульпторов классицизма XIX в. Памятник Минину и Пожарскому. П.П. Соколов и его творчество.
Поколение скульпторов рубежа XVIII-XIX веков: С.С. Пименов, В.И. Демут- Малиновский, граф Ф.П. Толстой. Устойчивость скульптурной художественной традиции классицизма.
Поколение скульпторов 1810-х годов (М.Г. Крылов, С.И. Гальберг, Б.И. Орловский) и эволюция классицизма в русской скульптуре. Историческая живопись первой трети XIX века.
Живопись А.И. Иванова, В.К. Шебуева, А.Е. Егорова и др. Репертуар живописца начала века, приоритеты живописи, терминология, элементы теории.
Историческая живопись О.А. Кипренского. О.А. Кипренский и русский портрет первой трети XIX века. Автопортретная сюита. Ранний портрет (до 1816 года). Зрелое и позднее портретирование.
Проблема русского романтизма. Понятие о романтизме, романтической эпохе, искусстве романтической эпохи. Установка, принципы, природа романтизма, происхождение термина. Черты искусства романтической эпохи. В.А. Тропинин и московская портретная школа. Творчество С.Ф. Щедрина в контексте русского пейзажа первой трети XIX века.
А.Г. Венецианов — ключевая фигура русской живописи рассматриваемого периода: роль в становлении реализма, формирование национального мироощущения, развитие жанровой живописи. Школа, художественный метод, методика обучения искусству А.Г. Венецианова.

Тема 17. **История русского искусства второй половины XIX в.**
А.А. Иванов — ключевая фигура русского искусства Нового времени. Глубинное классическое художественное сознание мастера. «Явление Мессии». Библейские эскизы. А.А. Иванов и К.П. Брюллов.
Критический реализм в русском искусстве середины XIX века. П.А. Федотов, его значение для искусства периода. Акварели 1837 года. Сепии 1840-х годов. «Сватовство майора» — художественная формула эпохи. Позднее творчество П.А. Федотова.
А. А. Агин и русская графика середины века. Иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя. Е.Е. Бернардский. Т.Г. Шевченко.
Графика середины века: характеристика, художники, сравнение с графикой первой трети XIX века. Жанристы 50-60-х годов XIX века. Русская художественная критика середины века о возможных путях развития русского искусства. В.Г. Перов и его значение для искусства 50-60-х годов. Л.И. Соломаткин.
Искусство последней трети XIX века конкретно-исторические пределы периода. «Бунт четырнадцати» (1863 год). История «Санкт-Петербургской артели художников», значение объединения для русского искусства. Две линии его развития в последнюю треть XIX века. Создание Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ, 1870). Творчество И.Н. Крамского. Дилемма «Рафаэль — Рембрандт» и русское искусство 1800-1860-х годов. Н.Н. Ге и проблема «живой формы». Публицистический характер батальной живописи В.В. Верещагина. Историческая живопись последней трети XIX века.
Жанр передвижников. Пейзаж передвижников. Творчество И.Е. Репина — вершина русского демократического искусства последней трети XIX века. Историческая трагедийная субстанция в живописи В.И. Сурикова. Модуль живописи 1880-х годов. Скульптура последней трети XIX века. Передвижники. Академисты. М.М. Антокольский. М.О. Микешин.

Тема 18. **История русского искусства конца XIX - начала XX вв.**

Эволюция передвижнической эстетики. Неоромантическое движение конца XIX века. Формирование символизма. Поиски «большого стиля». Модерн. Мастера, подготовившие художественную ситуацию конца столетия. Исаак Левитан. Виктор Васнецов. Михаил Нестеров. Формирование символизма. Символизм. Творчество
В. А. Серова. Портретные циклы.

Движение от реализма передвижнического типа к внесимволистскому модерну. Искусство М.А. Врубеля — вариант символистского модерна. М.А. Врубель и П.П. Чистяков.

«Мир искусства». Возникновение объединения. Программа. Реформы. Главные мастера (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст). Живопись.

Графика. Обновление книжного иллюстрирования. Журнал «Мир искусства». Выставочная деятельность. Объединение с московскими художниками в «Союз русских художников». В.Э. Борисов-Мусатов — вариант русского символизма в живописи. Скульптура конца XIX века. Реформы Паоло Трубецкого, их роль в обновлении языка русской скульптуры конца XIX века. А.С. Голубкина. Н.А. Андреев. А.Т. Матвеев.

С. Т. Коненков. Стилевые особенности их творчества.

Тема 19. **Искусство первой трети XX века.**

К вопросу о периодизации русского искусства XX века. Формулы периодов. Об историографии русского искусства рассматриваемого столетия. Начало века.

Характер искусства мастеров круга «Союза русских художников». «Голубая роза» и финал русского символизма. Новый «Мир искусства» и «Союз молодежи». «Странная ломка миров живописных». «Бубновый валет» (круг художников, формальные задачи, традиции, эволюция). Что такое авангард в искусстве.

Русский авангард. I: Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. В.В. Кандинский. П.Н. Филонов. М.З. Шагал. Русский авангард. II: Казимир Малевич. В.Е. Татлин. Скульпторы 1900-1910-х годов.

1917 год. Проблемы художественной жизни России между Февралем и Октябрем 1917 г. Начало советского художественного строительства. Послеоктябрьский «футуризм». Искусство эпохи «военного коммунизма». Художественная политика. Художественное просвещение и борьба с «графической безграмотностью». Монументальная скульптура. Судьба традиционной живописи. Полиграфический политический плакат. «Окна РОСТА». Реформа Императорского Фарфорового завода и агитфарфор. Реформа художественной школы. Концепции «производственного искусства». Влияние идей Октябрьской революции на русское искусство.

Русское искусство 1920-х — начала 1930-х годов и развитие художественного мироощущения. Группировки 1920-х годов. Антитеза АХР — ОСТ. Апрельское 1932 г. постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Судьба искусства авангарда в Советской России.

Тема 20. **Искусство второй трети XX века.**

Первый съезд советских писателей (1934 г.) и рождение формулы метода «социалистического реализма». А.А. Жданов и М. Горький. Искусство сталинской эпохи (1930-е — 1950-е годы). Противоречия и драматизм эпохи. Искусство как зеркало состояния общества. Источник его энергии и назначение. Механизм сложения и функционирования (сырье-рецепт-технология-продукт). Структура искусства сталинской эпохи. Его отношение к явлениям старого и нового искусства. Приоритеты. «Табель о жанрах». Схема тоталитарного искусства и его реальная картина. Типовая живопись тоталитарного искусства и ее подлинные достижения. 1930-е годы: Б.В. Иогансон, С.В. Герасимов, А.А. Пластов, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, П.П. Кончаловский, М.В. Нестеров, П.Д. Корин.

Скульптура 1930-х годов. Монументальная скульптура. «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной. И.Д. Шадр. М.Г. Манизер. С.Д. Меркуров. Н.В. Томский. Скульптурный портрет. С.Д. Лебедева. Графика 1930-х годов. В.А. Фаворский. Е.А. Кибрик. Кукрыниксы.
Русское искусство в годы Великой Отечественной войны. Плакат. «Окна ТАСС». Станковая графика (Л.В. Сойфертис, А.Ф. Пахомов). Живописные произведения на военную тему, созданные в годы войны (А.А. Дейнека, А.А. Пластов, С.В. Герасимов, К.Ф. Юон).
Скульптурный портрет. Искусство послевоенных лет. Историческая, историко-революционная живопись. А.А. Пластов и В.Н. Костецкий — предвестники «сурового стиля».
Графика. Публицистический характер графических серий Б.И. Пророкова. Скульптура. Памятники героям войны. Монумент Юрия Долгорукова (С.М. Орлов). Памятник А.С. Пушкину в Ленинграде (М.К. Аникушин). Памятник П.И. Чайковскому (В.И. Мухина).
Искусство второй половины 1950-х — начала 1960-х годов.
«Оттепель» в стране и в искусстве. Новые стилеобразующие факторы. «Современное» художественное зрение.
«Суровый стиль»: архетипы повседневного, как положительные начала. Художники «сурового стиля» (А.В. Васнецов, П.Ф. Никонов, Г.М. Коржев, Н.И. Андронов и др.). Традиции. Форма. Тенденции. Предтечи. Неофициальное искусство: начало (1950-е годы). 1) «Лианозовцы» (Кропивницкие, Генрих Сапгир, Оскар Рабин, Юрий Васильев, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин). 2) Таруса (Штейнберги, Б. Свешников, Дм. Плавинский и др.). 3) Группа Ю. Соостера и Ю. Соболева. 4) Студия
Э.М. Белютина. Причины, способствовавшие формированию модернистской стилистики американского и европейского типа. Выставка «30 лет МОСХа» (1962 г., декабрь). Разгром неофициального искусства и левого крыла МОСХа. Появление андеграунда. Подпольные выставки (Аптарт). Группа «Движение» Льва Нусберга (1962 г.). Кинетизм. Оп-арт.

Тема 21. **Искусство последней трети XX века.**
Искусство 1970-х — 1980-х годов.
Первая половина 1970-х годов. Эпоха «романтической матафоры» в официальном искусстве (братья Смолины, М.А. Савицкий, Татьяна Назаренко). В.Е. Попков, Д.Д. Жилинский. Андеграунд в начале 1970-х годов. «Бульдозерная выставка» («I осенний осмотр картин на открытом воздухе», 1974) — пик конфронтации искусства и власти в России. «Измайловская выставка» («II осенний осмотр картин на открытом воздухе») и поиски компромисса.
Постепенная ассимиляция диссидентского модернизма официальной художественной системой. Большая толерантность Союза художников, интерес к «умеренному» модернизму, вовлечение альтернативной культуры в официальные художественные организации.
Концептуальное искусство в России (группы «Сретенский бульвар», «Коллективные действия», «Гнездо») и его влияние на возникновение соц-арта. Соц-арт (Э. Булатов, В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин и др.) — карнавальная и ироническая модификация соцреализма. Фотореализм и другие явления современного русского искусства.

Тема 22. **Искусство конца XX - начала XXI вв.**
Постмодернистская составляющая искусства России. Терминология. Концепции. Имена. Проблемы современного искусства России.
Современные тенденции художественного развития России.
Соотношение традиций и новаторства в искусстве. Музеи, галереи.

VI. Примерные вопросы билетов на экзамене

1. Архитектура Древнего Египта.
2. Изобразительное искусство Древнего Египта.
3. Искусство Древней Месопотамии.
4. Древнегреческое искусство эпохи архаики (У11-У1 вв. до н.э)
5. Древнегреческое искусство эпохи классики (У-ГУ вв. до н.э.)
6. Древнегреческое искусство эпохи эллинизма (кон. ГУ-1 вв. до н.э.)
7. Архитектура Древнего Рима.
8. Изобразительное искусство Древнего Рима.
9. Архитектура Византии.
10. Византийские мозаики.
11. Романское искусство.
12. Искусство готики.
13. Искусство эпохи проторенессанса в Италии (Х1-ХГУ вв.).
14. Архитектура эпохи Раннего Возрождения в Италии XV в.
15. Изобразительное искусство эпохи Раннего Возрождения (Кватроченто, XV в.)
16. Архитектура эпохи Высокого Возрождения в Италии.
17. Изобразительное искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения.
18. Искусство Италии XVII в.
19. Искусство Франции в XVII в.
20. Великие мастера живописи XVII в.
21. Западноевропейское искусство 1й полвины XVIII в.
22. Западноевропейское искусство 2й половины XVIII в.
23. Западноевропейское искусство 1й полвины XIX в.
24. Западноевропейское искусство 2-й половины XIX в.
25. Архитектура Западной Европы и США в XX в.
26. Скульптура Западной Европы и США в XX в.
27. Живопись Западной Европы и США в XX в.
28. Искусство Запада 1990-х -2000-х гг.
29. Древнерусская архитектура XI - 1-й трети XIII в.
30. Древнерусская монументальная живопись и иконопись XI - 1-й трети XIII в.
31. Архитектура средневековой Руси конца XIII - 1-й половины XV в.
32. Монументальная живопись и иконопись средневековой Руси конца XIII - 1-й половины XV в.
33. Архитектура последней четверти XV - XVI столетия.
34. Монументальная живопись и иконопись последней четверти XV - XVI столетия.
35. Архитектура XVII в.
36. Монументальная живопись и иконопись XVII в.
37. Русское искусство 1-й половины XVIII столетия.
38. Русская архитектура 2-й половины XVIII столетия.
39. Русское изобразительное искусство 2-й половины XVIII в.
40. Русская архитектура и монументальное искусство 1-й половины XIX в.
41. Русское изобразительное искусство 1-й половины XIX в.
42. Русская живопись 1830-х - 1850-х гг.
43. Русская живопись 1860-х - 1880-х гг.
44. Русская архитектура и монументальная скульптура середины и 2-й половины XIX в.
45. Русская архитектура конца XIX - начала XX века.
46. Русская скульптура конца XIX - начала XX века.
47. Русская живопись конца XIX - начала XX века.
48. Наследие ВХУТЕМАСа и формирование «строгановского стиля».

49. «План монументальной пропаганды» как проявление политических преобразований в сфере искусства.
50. Художественные объединения 20-х гг. в истории русского искусства XX в.
51. Новые тенденции в русском искусстве 1920-х гг.
52. Творческие традиции и новации в искусстве книжной графики XX века.
53. Основные направления советской архитектуры 20 - 50-х гг. XX в.
54. Изобразительное искусство 1930-х гг.
55. «Суровый стиль» в советской живописи.
56. Независимое искусство 1950-х -1990-х гг
57. Дизайн в системе художественной культуры XIX-XXI веков.
58. Роль авангардных художественных поисков в формировании проектной культуры XX века
59. Функции дизайна и его социальная роль в системе интернационального стиля.
60. Системные тенденции в развитии дизайна в XX-XXI веке.
61. Влияние технологических укладов на процессы формообразования в дизайне.
62. Роль графического дизайна в формировании информационной среды XXI века.
63. Взаимодействие предметных и информационно-медийных областей дизайна.
64. Динамические аспекты формообразования в дизайне транспортных средств.
65. Взаимодействие дизайна и архитектуры в комплексном средовом проектировании.
66. Семантика дизайн-формы и тенденции консьюмеризма.
67. Роль дизайна в решении экологических проблем XXI века.

VII. Список литературы для подготовки к экзамену

а) Учебники и учебные пособия

1. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 2012.
2. Миронов А.М. История античного искусства. М., 2010
3. Пунин А. Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство. СПб., 2010
4. М. Э. Матье Искусство Древнего Египта. М., 2010
5. Гаврилин К.Н. Искусство раннего Рима и южной Этрурии эпохи расцвета (УТ-У вв. до н.э.) по материалам коропластики. М., 2015
6. Ц. Г. Нессельштраус, А. В. Банк, А. С. Гущин и др.; под ред. Ц. Г. Нессельштраус. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник для ВУЗов. М., 2008
7. Мельникова Т.А. Искусство Средних веков: Ч. 1. Методическое пособие. Саратов, 2009
8. Колпакова Г. Искусство Византии. В 2-х тт. Спб., 2009.
9. Давидова М.Г. Программа росписи храма. Византия, Италия, Древняя Русь. Спб., 2013
10. Византийские древности: произведения искусства IV-XV веков в собрании Музеев Московского Кремля. Под ред. И.А. Стерлиговой. М., 2013
11. Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013.
12. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике . М., 2014
13. Великие художники итальянского Возрождения // под ред. Э. Кёнига. М., 2008.
14. Лебедева Г.В. Искусство итальянского Возрождения. Хабаровск, 2010.
15. Проблема немецкого ренессанса и интерпретации отечественной историко-искусствоведческой мысли конца X1X-XX вв. Казань, 2011.
16. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 2011.

17. Муртазина С.А. История искусства XVII в.: учеб.пособие. Казань, 2013
18. Яйленко Е.В. Живопись итальянского Возрождения. В 2-х тт. М., 2014
19. Мутья М.М. Искусство барокко и классицизма. СПб., 2009.
20. Татаринцева И.В. Искусство Западной Европы эпохи Барокко. Учебное пособие для студентов. Тамбов, 2012.
21. Нащокина М.В. Дух символизма: русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX- начала XX века. М., 2012.
22. Шапалов В.Н. Модерн в Западной Европе и России в конце XIX - начале XX века: учебное пособие. Тюмень, 2012.
23. Королева А.Ю. Рубенс, Веласкес, Рембрант. Гении эпохи барокко. М., 2013.
24. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.
25. Смирнова Э.С. Икона Древней Руси XI-XVII века // История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX века. М., 2010.
26. Смирнова Э.С. Древнерусское искусство. Искусство средневековой Руси и Византии эпохи Андрея Рублёва. М., 2012.
27. Абраменко Н.М. Образы святых князей Бориса и Глеба в иконописи времени Бориса Годунова // Пространство культуры. Научно - аналитический журнал «Дом Бурганова». М., 2012. № 3. С. 81 - 92.
28. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник. СПб., 2015.
29. Ильина Т.В. На переломе: русское искусство середины XVIII века. СПб., 2010
30. Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы / Российская акад. художеств. НИИ теории и истории изобразительных искусств / Ред.-сост. И. В. Рязанцев. М., 2013
31. Мудрова И.А. Художественные течения конца XIX - середины XX века. М., 2013
32. Москалюк М.В. Русское искусство первой половины XIX века. Красноярск, 2012
33. Ильина Т.В. Русское искусство XVШ века: учебник для бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. СПб., 2015.
34. Хан-Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Проблемы формообразования. М., «Архитектура -С», 2007
35. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб., 2007.
36. Брусиловский А. Пантеон русского авангарда. Произведения из коллекции московского музея современного искусства и частных собраний. М.: ММСИ, 2009
37. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М., 2012

б) Дополнительная литература

1. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994
2. Античные поэты об искусстве. Спб.,1996
3. Античные мыслители об искусстве. М., 1938
4. Аристотель. Поэтика. М., 1957
5. Платон. Избранные диалоги. М., 1965
6. Всеобщая история архитектуры, т.1: Архитектура Древнего мира. М., 1970
7. Гаврилин К.Н. К вопросу о происхождении этрусской монументальной скульптуры // Итальянский сборник, № 3. М., 2003. Стр. 18 - 43
8. Гаврилин К.Н. Архитектурно-пластический комплекс этрусского храма в Вейях (Проблема реконструкции скульптурного акротерия) // Вестник древней истории, № 3, М., 2000. Стр. 97 - 121
9. Гаврилин К.Н. Этрусская коропластика конца VI - первой четверти V века до н.э.

(из истории скульптурной школы Цере) // Из истории классического искусства Запада. М., 2003. Стр. 12 - 27
10. Морэ А. Нил и египетская цивилизация. М., 2007
11. Монте П. Эпоха Рамсесов. М., 2004
12. Колпинский Ю., Британова Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. М., 1988
13. Виппер Б.Искусство Древней Греции. М., 1972
14. Колпинский Ю. Великое наследие Эллады и его значение для современности. М., 1977
15. Чубова А., Конькова Г., Давыдова Л. Античные мастера: скульпторы и живописцы. Л., 1986
16. Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. I (текст). Т. II (таблицы). М., 1986
17. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. (Дороманское искусство). СПб., 2000.
18. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение // Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. М., 2003
19. Тяжелов В. Искусство Западноевропейского Средневековья. Из серии «Малая история искусства». М., 1981.
20. Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Ко1п: Копетапп, 1996.
21. Этингоф О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-ХШ веков. М., 2000.
22. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика. Рим/ Константинополь/ Милан. СПб., 2000.
23. Комеч А. И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
24. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в.: Византийское наследие и становление национальной традиции. М., 1987.
25. Якобсон А. Л. Византийская архитектура второй пол. VII — XII вв. // Культура Византии, т. II. М., 1989. С. 496 - 520.
26. Якобсон А. Л. Византийское зодчество эпохи Палеологов XIII — первой пол. XV вв. // Культура Византии, т. III. М., 1989. С. 484 - 509 .
27. Ювалова Е.П. Западноевропейское искусство раннего Средневековья и романской эпохи // Очерки истории искусства. М., 1987. С. 400-455.
28. Дворжак М. Очерки по искусству Средневековья. М., 1934.
29. Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. Спб., 2000.
30. Муратова К.М. Мастера французской готики. М.,1988.
31. Эрши А. Живопись интернациональной готики. Будапешт, 1984.
32. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975
33. Либман М.Я. Немецкая скульптура, 1350-1550. М., 1980.
34. Либман М.Я. Очерки немецкого искусства Средневековья и эпохи Возрождения. М., 1991.
35. Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях. 1200-1270. М.,1983.
36. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1974
37. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988.
38. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998. С. 6-100.
39. Алпатов М.В .Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. М.-Л.,1939.
40. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения, М., 1973.
41. Бартенев И.А.Зодчие итальянского Ренессанса. Л,, 1936.
42. Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии в эпоху Ренессанса. Пер. с нем., 1934.
43. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс ХШ-XVI вв. М.,1977, т.1-2.
44. Курс лекций по истории изобразительного искусства и архитектуры. М., «Искусство», 1977.

45. Гращенков В.Н. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения. М., 1977.
46. Гращенков В.Н. История и историки искусства. М., МГУ, 2005.
47. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М., 1975.
48. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М., 1970.
49. Дажина В.Д.Микеланджело: Рисунок в его творчестве. М., 1986.
50. Знамеровская Т.П. Проблемы кватроченто в творчестве Мазаччо. Л.,1974.
51. Арган Джулио Карло. История итальянского искусства. М., 2000.
52. Колпинский Ю.Д. Искусство Венеции. XVI век. М., 1970.
53. Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
54. Смирнова И.Е.Искусство Италии конца ХШ-XV веков. М., 1987.
55. Смирнова И.А. Тициан и венецианский портрет XVI века. М., 1972.
56. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.
57. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. М., 1936.
58. Микеланджело. ПОЭЗИЯ. Письма. Суждения современников. Сост. В.Н.Гращенков. М.,1983.
59. Петрусевич Н.Б. Искусство Франции ХУ-ХУ1 веков. Л., 1973.
60. Мальцева Н.Л. Французский карандашный портрет XVI века. М., 1973.
61. Альбрехт Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. Спб., 2000.
62. Степанов А.В. Искусство итальянского Возрождения. Серия «Новая история искусства». СПб., 2004.
63. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. - СПб., 2009.
64. В.Лисовский Архитектура эпохи Возрождения. Италия. Серия «Новая история искусства». СПб., 2007.
65. Юлиан Климан, Михаэль Рольман. Монументальная живопись эпохи Ренессанса и маньеризма в Италии 1510-1600. М., 2004.
66. Пешке И. Монументальная живопись эпохи Джотто в Италии 1280-1400. М., 2003.
67. Лауренца Д., Таддей М., Дзанон Э. Машины Леонардо да Винчи. Тайны и изобретения в рукописях. Пер. с ит. М., 2007
68. Ротенберг Е.И. Голландское искусствоXVП века. М., 1971.
69. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI-XVII веков. М., 1989.
70. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII века. М., 1989.
71. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. Композиция в западноевропейской живописи XVII века. Л., 1986.
72. Даниэль С.М. Европейский классицизм. Серия «Новая история искусства». СПб., 2003.
73. Даниэль С.М.Искусство видеть. СПб., 2006.
74. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957.
75. Лазарев В.Н. Портрет в европейском искусстве XVII века. М.-Л., 1937.
76. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. М., 1974.
77. Локтев В.И. Барокко от Микеланджело до Гварини (проблема стиля). М., 2004.
78. Тарасов Ю.А. Голландский пейзаж XVII века. М., 1983.
79. Кузнецов Ю.И.Голландская живопись XVII-XVIII веков в Эрмитаже. Л.-М., 1988.
80. Каптерева Т.П. Быков В.Е. Искусство Франции XVII века. М., 1969.
81. Каптерева Т.П. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1965.
82. Золотов Ю.К. Жорж де Латур. М.-Л., 1979.
83. Золотов Ю.К. Пуссен. М., 1988.
84. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII века. М., 1999.
85. Данилова И.Е. «Исполнилась полнота времён...» Размышления об искусстве.: РГГУ, 2004

86. Гращенков В.Н. История и историки искусства М., 2005.
87. Пейтер У. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. Перевод с английского С.Займовского М., 2006.
88. Яйленко Е. Венецианская античность. М., 2010
89. Тучков И.И. Классическая традиция и искусство возрождения: Росписи вил Флоренции и Рима. М., 1992.
90. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура VXII-XVIII веков . - Спб., 2004.
91. Едике Ю. История современной архитектуры: синтез формы, функции и конструкции. М., 1972.
92. Иконников А.В. Зарубежная архитектура: от "новой архитектуры" до постмодернизма. М., 1982.
93. К1о1/, Н. ТЬе 111^!огу оГ Роз1то^егп АгсИйесШге, СатЬгЫде,1988.
94. Гидион З. Пространство, Время, Архитектура. М., 1977.
95. Гольдштейн А.Ф. Ф.Ф.Л. Райт. М., 1973.
96. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971
97. Денвир Б. Импрессионизм. Художники и картины. М., 1994.
98. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
99. Дмитриева Н. А. Пикассо. М., 1971.
100. Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики. М., 1965.
101. Жадова Л.А. Фернан Леже. М., 1970.
102. Искусство стран Латинской Америки. М., 1986.
103. Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись. 1870-1970. Л., 1972.
104. Костеневич А. Г. Х.К. Ороско. Л., 1969.
105. Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
106. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1977.
107. Лифшиц Н.А. и др. Искусство XVIII века.
108. Матусовская Е. М. Американская реалистическая живопись. М. , 1986.
109. Маца И. Проблемы художественной культуры XX века. М., 1969.
110. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М.,1986.
111. Полевой В.М. Двадцатый век. М., 1989.
112. Ревалд Д. История импрессионизма. Л., 1959.
113. Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.-М., 1962.
114. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
115. Современное западное искусство: проблемы и тенденции. М., 1982.
116. Стародубова В.В. Бурдель. М., 1979.
117. Чегодаев А.Д. Искусство Соединенных Штатов Америки 1675-1975: Живопись, архитектура, скульптура, графика. М., 1976.
118. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.
119. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.
120. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-восточной Руси ХЛ-ХУ веков. С., 1961, 1962. Т.1,2.
121. Выголов В.П. Архитектура Московской Руси середины XV века. М., 1988.
122. Смирнова Э.С. Московская икона ХГУ-ХУП веков. Л., 1988.
123. Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972
124. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. М.. 1984
125. Дмитриевский собор во Владимире: К 800-летию создания. М., 1997.
126. Седов Вл.В. Псковская архитектура XIV-XV веков. М., 1992.
127. Седов Вл. В. Псковская архитектура XVI века. М., 1996.
128. Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века: проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996.
129. Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960.
130. Лазарев В.Н. Михайловские мозаики. М., 1966.

131. Логвин Г.Н. София Киевская. Киев, 1971.
132. Лифшиц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987.
133. Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV века. Его связи с Византией. М., 1980.
134. Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII - начало XV века. М., 1976.
135. Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.
136. Смирнова Э.С. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 1994.
137. Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. М., 1983.
138. Качалова И.Я., Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1990.
139. Толстая Т.В. Успенский собор Московского Кремля. К 500-летию уникального памятника русской культуры. М., 1979.
140. *Алленова О.* Орест Кипренский. М., «Белый город», 2000.
141. *Ацаркина Э.Н.* Сильвестр Щедрин. М., 1978.
142. *Бартенев И.А., Батажкова В.Н.* Русский интерьер XVIII - XIX веков. М., 2000.
143. *Белецкая Е.А., Покровская З.К.* Д.И. Жилярди. М., 1980.
144. *Вергунов А.П., Горохов В.А.* Вертоград. Садово-парковое искусство России. М., 1996.
145. *Гайдамак А.* Русский ампир. М., 2002.
146. *Гримм Г.Г.* Архитектор Воронихин. М., 1963.
147. *Гримм Г.Г.* Дж. Кваренги. Л., 1962.
148. *Дубяго Т.Б.* Русские регулярные сады и парки. Л., 1963.
149. *Евангулова О.С.* Художественная «Вселенная» русской усадьбы. М., 2003.
150. *Евангулова О.С., Карев А.А.* Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М., 1994.
151. *Евсина Н.А.* Русская архитектура в эпоху Екатерины II. М., 1994.
152. *Иконников А.В.* Тысяча лет русской архитектуры. М., 1990.
153. *Кириченко Е.И.* Архитектурные теории XIX века в России. М., 1986.
154. *Леонтьева Г.К.* Алексей Венецианов. СПб., 2000.
155. *Лихачев Д.С.* Поэзия садов. СПб., 1991.
156. *Никитина А.Б.* Архитектурное наследие Н.А. Львова. СПб., 2006.
157. *Овсянников Ю.М.* Ф.-Б. Растрелли. Л., 1982.
158. *Петинова Е.Ф.* В.А. Тропинин. Л., 1987.
159. *Рязанцев И.В.* Скульптура в России. XVIII - начало XIX века. Очерки. М., 2003.
160. *Тарановская М.З.* Карл Росси. Архитектор. Градостроитель. Художник. Л., 1980.
161. *Турчин В.С.* Александр I и неоклассицизм в России. М., 2001.
162. *ФеДоров-ДавыДов А.* Русский пейзаж XVIII - начала XIX века. Исследования. Очерки. М., 1986.
163. Параллельная культура. Интегративное направление в современной российской культуре. Сборник 60-70-80-е. годы, нонконформистская культура. М., 1999.
164. Геометрия космоса. Материалы к выставке Вячеслава Колейчука в московском планетарии. М., 2012.
165. Худяков К. Искусство высокого разрешения. М., 2010.
166. Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва- Ленинград 1946-1991. М., 2012.
167. Инфанте Ф. Франциско. Нонна Горюнова. Каталог-альбом артефактов ретроспективной выставки в московском музее современного искусства. М., 2006.
168. Андрей Родионов. Союз воды и света. Авт.-сост. С.Л. Аристова. М. 2009.
169. Андреева Л. Советский фарфор. 1920-30 годы. М., 1975.
170. Дэвид Беннет Метро. История подземных железных дорог. М., 2005.

171. Бобринская В.А. Концептуализм. М., 1994.
172. Виноградова Е.К.Современная советская графика. М., 1961.
173. Выставочные ансамбли СССР 1920-30-е годы. Материалы и документы. М., 2008.
174. Гершмович Е., Корнеев Е. Высокий сталинский стиль. М., 2006.
175. Демосфенова С.Л.Советский политический плакат. М., 1962.
176. Дехтярь А. Молодые живописцы 70-х годов. М., 1979.
177. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
178. Живопись 1920-1930 гг. Каталог-альбом. Государственный Русский музей. Л.,1989.
179. Жолтовский И.В. Проекты и постройки. М., 1959.
180. Журнальная графика А.Дейнеки 1920-нач.30 годов. М., 1979.
181. Ханс Зельмайер. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. М., 2008
182. Зуева П.П., Шишкинав И.В. Торговые здания Москвы советского периода 19201980 годы. М., 2006..
183. Иконников А.В. Архитектура Москвы XX в. М., 1984.
184. Иконников А.В. Архитектура и история. М., 1993.
185. Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура. М., 2004.
186. Васильев-Вязьмин И. Искусство людных площадей. М., 1977.
187. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. М., 1992.
188. Кандинский В.В. Альбом. Автор-составитель Д.В. Сарабьянов. М.,1983.
189. Кириллов В.В. Путь поиска и эксперимента. Из истории советской архитектуры 20-30-х гг. М., 1974.
190. К.С.Мельников. Архитектура моей жизни. Творческая концепция. М., 1985.
191. Кириков Б.М. и др. Архитектура Ленинградского авангарда. Санкт-Петербург, 2008.
192. Костин В.И. Среди художников. М., 1986.
193. Корин П.Д. Об искусстве. Статьи, письма. Воспоминания о художнике. М., 1988.
194. Козлова О.Т. Фотореализм. М., 1994.
195. Колейчук В.Ф. Кинетизм. М., 1994.
196. Курбатов В.В.Советская архитектура. М., 1988.
197. Лебедев П.И. Русская советская живопись. М., 1963.
198. Лебедева В. Советское монументальное искусство 60-х годов. М., 1973.
199. Морозов А.И. Советская живопись 70-х годов. М., 1979.
200. Морозов А.И. Соцреализм и реализм. М., 2007.
201. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов., М., 1985.
202. Мислер Н., Боулт Д.Э. Филонов. Аналитическое Искусство. М., 1990.
203. Малевич К. Живопись. Теория / Автор-сост. Сарабьянов Д.В., Шатских А.С., М., 1993.
204. Москва-Берлин. Каталог выставки ГМИИ им. А.С.Пушкина. М., 1996.
205. Мазаев А.И. Концепция производственного искусства 20-х годов. М., 1975.
206. Лапшин В.П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917. М., 1983.
207. Мухина В.И. Мысли скульптора. М., 1957.
208. Нестеров М.В. Воспоминания. М., 1989.
209. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века. М., 1991
210. Родченко А.М. Опыты для будущего. М., 1996.
211. Степанова В. Человек не может жить без чуда. М., 1994.
212. Советское изобразительное искусство и архитектура. Живопись. Скульптура 60 70 гг. М., 1979.
213. Современная советская архитектура. 1955-80 гг. М., 1985.
214. Сопоцинский О.И. Великая Отечественная война в произведениях советских художников. М.,1979.
215. Степанян Н.С. Искусство России XX века. М., 1999.
216. Тугенхольд Я. Искусство Октябрьской эпохи. М., 1930.

217. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре, М., 1986.
218. Фаворский В.А. Театрально-декоративное искусство. Скульптура. Керамика. Графика. Живопись Монументальное искусство. Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. М., 1986.
219. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М., 1988.
220. Хазанова В.Э. Советская архитектура 1-х лет Октября (1917-1925), М., 1970.
221. Хан-Магомедов С.О. Кандинский о воспитании и воздействии средств художественной выразительности. Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. М., 1978
222. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. М., 1995.
223. Хан-Магомедов С.О. Константин Мельников. М., 1990.
224. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995.
225. Хан-Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура. Проблемы формообразования. М., 2007.
226. Хан-Магомедов С.О.Рационализм (рацио-архитектура) и формализм. М., 2007.
227. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм. Концепция формообразования. М., 2003.
228. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.
229. Чегодаева А.Д. Страницы истории советской живописи и советской графики. М., 1984.
230. Шульгина Е.Н. Пронина И.А. История Строгановского училища.1825-1918. М., 2002.
231. Яблонская М.Н. Творчество молодых художников на новом этапе развития изобразительного искусства. М., 1979.
232. Яхонт О.В. Советская скульптура. М.,1988.
233. Якимович А.К. Магическая Вселенная. Очерки по искусству. Философия и литература. XX в. М., 1995.
234. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990. М.: Издатель Д.Аронов, 2013.- 406 с. : илл.
235. Брызгов Н.В., Жердев Е.В. Промышленный дизайн: история, современность, футурология. Учеб. Пособие. МГХПА им. С.Г. Строганова, М., 2015,- 544 с.
236. Лаврентьев А.Н. История дизайна: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2006.- 303 с.
237. Михайлов С.М. История дизайна. Т.1: Учеб. для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Союз дизайнеров Росси, 2002,- 270 с.
238. Михайлов С.М. История дизайна. Т.2: Учеб. для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Союз дизайнеров Росси, 2003,- 270 с.
239. Строгановская школа композиции. М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2005. - 252 с. : илл.
240. Adams, S. The Art of the Pre-Raphaelites, New Jersey, 1994.
241. 241. Aslin, E. The Aesthetic Movement: Prelude to Art Nouveau, London, 1969.
242. 242. Bayer, P. Art Deco Architecture, London, 1992.
243. 243. Craven, D. Abstract Expressionsm as cultural critique:dissent during the McCarthy period,Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1999.
244. 244. Cederna, A. Mussolini urbanista, Roma,Bari, 1979.
245. 245. Eccher, D. Jenny Saville, Milano, 2005.
246. 246. Gemin, M., Pedrocco, F. Giambattista Tiepolo. I dipinti. Opera completa, Venezia,1993.
247. 247. Harrison, S. Pop Art and the Origins of Post-Modernism. Cambridge University Press, 2001.
248. 248. Hirst, D. The Cancer Chronicles. Thirteen notations by the artist, Other Criteria, London, 2003.
249. Aboard the Ship of Fools, Galeria Hilario Galguera, Other Criteria, London, 2006.
250. Jencks, C. Post-Modernism: the New Classicism in Art and Architecture, London, 1987.
251. Kettenmann, A. Diego Rivera, B.Taschen, Koln/Milano,1997.

252. Krier, R. Albert Speer, Architecture 1932-1942, Brussel, 1985.
253. Kruckmann, P. Tiepolo in Wurzburg, Prestel, Munchen,1996,v. 1-2.
254. Knutson, A. C. Andrew Wyeth Memory & Magic, Rizzoli,N.Y., 2006.
255. Papadakis A. & A. Zaha Hadid Testing the Boundaries, London, 2005.
256. Sergeant, J. Frank Lloyd Wright Usonian Houses,N.Y.,1976.
257. Tinterow, G. Neo Rauch: Para, Dumont Buchverlag, Koln, 2007.
258. Van Zanten, D. Building Paris: Architectural Institutions and the Transformation of the French Capital, 1830-1870, Cambridge,1994.
259. Venturi, R. Complexity and Contradiction in Architecture, N.Y.,1966.
260. Vidler, A. Claude- Nicolas Ledoux: Architecture and Social Reformat the End of the Ancien Regime, Cambridge, 1990.
261. Willett, J. The New Society, 1917-1933: Art and Politics in the Weimar Period, London, 1978.