

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет»
Кафедра теории, истории культуры и этнологии

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Учебно-методические материалы
для студентов, обучающихся по специальности 020600 «Культурология»
(очное отделение)

Вологда
2008

Печатается по решению УМС ГОУ ВПО ВГПУ от _____ 2008 г.

Теория и история искусств: Учебно-методические материалы для студентов, обучающихся по специальности 020600 «Культурология» (очное отделение). – Вологда, 2008.

Автор-составитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории культуры и этнологии Р.Л. Красильников

Рецензент – кандидат культурологии Л.А. Якушева (Ярославский государственный университет)

Отв. за выпуск – доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории культуры и этнологии А.В. Камкин

Содержание

Выписка из государственного стандарта	4
Программа	4
Пояснительная записка	4
Тематические блоки	4
Список литературы	17
Требования к знаниям и умениям	20
Перечень основных понятий по дисциплине	21
Выписка из учебного плана по дисциплине	21
Тематическое планирование	21
Семинары	22
Вопросы к зачету и экзамену	27

Выписка из Государственного образовательного стандарта (ГОСТ 2000. ОПД.Ф.04)

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки студента по дисциплине «Теория и история искусств»

Основы теории искусства, искусство как феномен культуры; виды и формы искусств; понятие художественной культуры. Ранние синкретические формы искусства. Основные памятники архитектуры и искусства Востока. Античная скульптура, живопись и мозаика. История искусств в средневековом мире. Своеобразие иконописи Византии и России. Художественная культура Возрождения. Основные художественные стили в искусстве Нового времени. История искусств в России Нового времени. Ведущие направления и проблемы искусства в XX веке. Модернизм и постмодернизм в искусстве. Теоретико-методологические подходы к изучению искусств в Новое и Новейшее время. Характеристика направлений и школ в искусствознании XIX-XX вв.

ПРОГРАММА¹

Пояснительная записка

Курс «Теория и история искусств» входит в число общепрофессиональных дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 020600 «Культурология» (очное отделение). Его структура и содержание соответствуют требованиям Государственного стандарта и органично связаны с дисциплинами профессионально-образовательной программы.

Объект курса – искусство как форма мировоззрения и выражения личности или эпохи. **Предмет** курса – понятийный аппарат и конкретно-исторические формы искусства.

Цель курса – ознакомление студентов с основами теории и истории искусства, наиболее выдающимися памятниками искусства и их создателями.

Задачи курса:

- дать представление об основных искусствоведческих терминах;
- рассказать об исторических эпохах и стилях, выделяемых в истории искусства, описав их характерные черты;
- познакомить с творчеством известных и значительных художников;
- развивать умение анализировать произведения различных видов искусств, применяя изученную терминологию;
- развивать эстетический вкус студентов;
- расширить кругозор студентов при помощи текстового и иллюстративного материала.

Место предмета «Теория и история искусства» в профессиональной подготовке выпускника определяется внутренней логикой и структурой университетского культурологического образования. Проблематика дисциплины дополняет проблематику курсов «Эстетика», «Теория и история литературы», «Теория и методология культуры», «История культуры» и других общепрофессиональных и гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Курс разбит на пять разделов: «Теория искусства», «Искусство древних цивилизаций», «Западноевропейское искусство», «Русское искусство», «Искусство Востока». Семинарские занятия направлены на анализ конкретных памятников, наиболее важных для определенных эпох и искусства в целом.

Тематические блоки

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

---

¹ Программа утверждена на заседании кафедры теории и истории культуры и этнологии ГОУ ВПО ВГПУ. Протокол № 6 от 14.02.2008.

1.1. Искусствознание как наука. Искусство и его формы

Искусствознание как научная дисциплина. Отрасли искусствознания (искусствознание в области изобразительных искусств, музыковедение, литературоведение). Искусствознание в системе других наук (культурология, эстетика). Разделы искусствознания (теория искусства, история искусства, художественная критика). Искусство как основной предмет искусствознания. Искусство как форма мировоззрения. Проблема происхождения искусства. Проблема понимания искусства. Понятие художественного образа. Стороны художественного образа (идея, замысел, воплощение). Автор и реальность. Автор и произведение искусства. Проблема классификации искусства. Понятие видов искусства. Классификация видов искусства. Пространственные (пластические) виды искусства: архитектура, ДПИ, живопись, графика, художественная фотография. Временные виды искусства: музыка, литература. Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды искусства: хореография, театр, кино, телевидение, искусство эстрады, цирк. Изобразительные виды искусства: скульптура, живопись, графика, художественная фотография. Выразительные виды искусства: архитектура и декоративно-прикладное искусство (ДПИ). Роды искусства: монументальное, станковое, декоративное. Понятие жанра.

1.2. Живопись

Живопись как вид искусства. Специфические черты: краски, поверхность. Понятие объема, глубины, световоздушной среды. Классификация по предназначению: монументальная, станковая, театрально-декорационная, декоративная роспись предметов домашнего обихода, иконопись, миниатюра, диорама, панорама. Классификация по материалу (техники): масляная живопись, фреска, темпера, клеевая живопись, энкаустика, живопись керамическими и силикатными красками. Мозаика и витраж. Средства живописи: композиция, рисунок, цвет, ритм и т.д. Цветоведение. Спектральный анализ. Основные и дополнительные цвета. Теплые и холодные цвета. Тона и оттенки (локальные и промежуточные цвета). Валеры. Изменение и взаимодействие цветов (воздушная перспектива, пространственное смешение, рефлексы). Контраст и гармония цветов. Понятие колорита. Гризайль. Этапы работы над картиной. Подготовка поверхности (натягивание холста, грунтовка). Нанесение краски (подмалевок, лессировка). Пастозная живопись. Формат картины (прямоугольник, квадрат, тондо, овал). Рама. Теория композиции. Элементы композиции (вес, ритм, перспектива). Симметричная и асимметричная, уравновешенная и неуравновешенная композиция. Теория перспективы. Точка взгляда и точка схода. Наблюдательная и линейная перспектива. Прямая, «обратная», сферическая перспектива. Перспектива теней. Воздушная и световая перспектива. Жанры живописи. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Сюжетная (жанровая), историческая, анималистическая картина.

1.3. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство

Графика как вид искусства. Специфические черты: поверхность, рисунок. Виды графики: рисунок и гравюра. Средства рисунка: линия и силуэт. Вспомогательный и самостоятельный рисунок. Станковая графика. Техники рисунка: пастель, акварель, гуашь, сангина, карандаш. Гравюра – печатная графика. Предназначение гравюры. Эстамп. Техника выпуклой гравюры: ксилография, линогравюра, гравюра по пластмассе. Техника углубленной гравюры: резцовая гравюра, офорт, сухая игла, акватинта, лавис, меццо-тинто, мягкий лак. Литография. Техника цветной гравюры. Прикладная графика: иллюстрация, плакат, промграфика, архиграфика. Жанры графики. Скульптура (ваяние) как вид искусства. Специфические черты: объемно-пространственные формы. Роды скульптуры: станковая, монументальная, декоративная, скульптура малых форм (мелкая пластика). Виды скульптуры. Круглая скульптура. Рельеф. Виды рельефа: горельеф, барельеф, контррельеф. Классификация по материалу: камень, бронза, керамика и др.

Жанры скульптуры: портретная, сюжетная (жанровая), анималистическая, историческая. Архитектура (зодчество) как вид искусства. Специфические черты: формирование пространственной среды. Качества архитектура: функциональность, конструктивность, эстетичность. Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Ландшафтная архитектура. Градостроительство. Материал: дерево, камень, бетон, стекло. Тип конструкции: стоечно-балочная, монолитно-оболочечная, арочная, сводчатая, купольная. Средства архитектуры: открытые и закрытые архитектурные пространства, объемы зданий и ограждающие поверхности конструкций. Симметричная и асимметричная композиция. Вертикальный и горизонтальный ритм. Масштаб здания. Понятие архитектурного стиля. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ). Прикладное искусство: одежда, посуда, оружие. Орнамент и его значение. Декоративное искусство: украшения, ковры, напольные вазы. Взаимодействие прикладного и декоративного искусства. Производство ДПИ: фабрики, мастерские. ДПИ и народная культура. Художественное значение ДПИ. Проблема взаимодействия различных видов искусства.

РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

2.1. Первобытное искусство

Возникновение человека и культуры. Этапы развития первобытного искусства. Искусство палеолита. Появление каменных орудий труда (2 млн. лет назад). Верхний палеолит (XXV-X тыс. до н.э.). Наземные жилища. Рождение искусства. Мобильная пластика. «Палеолитические Венеры» (Венера Виллендорфская). Пещерная живопись (Санта-Изабель, Альтамира, Ласко, Фон-де-Гом, Капова пещера). «Макароны». Звериный стиль, «первобытный реализм». Маски. Первобытное искусство и ритуал. Мезолит (X-VI тыс. до н.э.). Возникновение родовых могильников. Изменения в пещерной живописи (Альпера, Валлторга). Изображение человека, лучника. Многофигурные композиции. Усиление схематизма. Динамизм. Неолит (VI-II тыс. до н.э.). «Первобытный символизм». Передача абстрактных понятий. Усложнение отношений. Развитие орнамента (геометрический, животный, антропоморфный). Украшение предметов быта. Мелкая пластика («неолитические Венеры»). Памятники искусства: керамика (Триполье), петроглифы (Урал, Нордленд), деревянная утварь (Сибирь), наскальные росписи (Сахара). Эпоха бронзы (II тыс. до н.э.). Открытие металла. Развитие литейного дела, торевтики. Появление крупных захоронений (курганов). Металлические украшения, украшение оружия. Бронзовые предметы (Кобанское искусство). Мегалитическая архитектура: менгиры (Армения, Франция), дольмены (Франция, Кавказ), кромлехи (Стоунхендж). «Каменные бабы» (Украина). Эпоха железа (I тыс. до н.э.). Развитие военной техники и организации. Строительство крепостей. Золотые украшения (скифское искусство).

2.2. Искусство Древнего Египта

Формирование «большого стиля»: причины и следствия. Заупокойный культ. Город мертвых, мастаба, пирамида. Особенности погребального ритуала (мумификация, психостасия). Скульптурный портрет. Этапы развития древнеегипетского искусства. «История Египта» Манефона: три периода (Древнее, Среднее, Новое царство). Современная периодизация. Додинастический период (V-IV тыс. до н.э.). Древнейшие могилы, образ человека. Середина IV тыс. до н.э. – Верхний и Нижний Египет. Около 3000 г. до н.э. – объединение Египта, начало династической эпохи (30 династий). Плита Нармера. Раннее царство (XXX-XXVIII вв. до н.э.). Формирование принципов искусства, иерархии видов и жанров. Приоритет архитектуры (мастаба). Древнее царство (XXVIII-XXIII вв. до н.э.). Пирамида как основной тип культовой архитектуры. Пирамида Джосера (XXVIII в. до н.э., Саккара, архитектор Имхотеп). Строительство первого некрополя. XXVII в. до н.э. – пирамиды Хеопса (архитектор Хемиун), Хефрена, Микерина (Гиза). Строительство первых храмов (храм Ра). Большой сфинкс Хефрена в Гизе. Скульптура в

храмах и погребениях (Микерин, Рахотеп и Нофрет, писец Каи, вельможа Каапер). Каноны изображения. Настенная живопись и рельефы (гробницы Мерерука, Ти). Среднее царство (XXI-XVIII вв. до н.э.). Раздробленность. Усыпальницы номархов. Расцвет местных художественных школ. Новый тип культовой архитектуры – скальная гробница (Саренпут I, Саренпут II). Настенные росписи и рельефы: усиление реалистических тенденций (Хнумхотеп, Сенусерт I). Скульптурный портрет: усиление индивидуализации (Аменемхет III, его сфинкс). Расцвет ювелирного искусства. Новое царство (XVI-XI вв. до н.э.). Расцвет придворного искусства (храмы, росписи, летописи, гимны). Проблема разграбления гробниц (Долина царей). Заупокойный храм Хатшепсут, посвященный Хатор, в Дейр Эль-Бахри (XV в. до н.э., архитектор Сенмут). Террасы, аллея сфинксов, изображения Хатшепсут и Хатор. Храмы Луксора (Ипет Рее, XVI-XV вв. до н.э., архитектор Аменхотеп Младший) и Карнака (Ипет Сут, XVI-XII вв. до н.э.), посвященные Амону-Ра. Аллея сфинксов, гипостильный зал. Рельефы и росписи (плакальщики из Мемфиса). Скульптура малых форм (стекло, терракота). Колоссы Мемнона (Аменхотепа III). Амарнский период (XIV в. до н.э.). Реформа Аменхотепа IV (Эхнатон). Строительство Ахетатона (Амарна). Амарнский стиль. Скульптурные и рельефные изображения семьи фараона (нарушение канона, человеческие отношения). Изображения Нефертити (Каир, Берлин). Правление Тутанхамона. Гробница Тутанхамона как памятник искусства. Изображения фараона и его жены Анхесенамон. Послеамарнский период. Заупокойный храм Сети I (Абидос). Заупокойный храм Рамсеса II Рамессеум (Фивы). Храмы в Абу-Симбеле. Статуи Рамсеса II и Нефертари. Поздний период (XI-IV вв. до н.э.). Эллинизм. Александрийская художественная школа.

2.3. Искусство Месопотамии

Передняя Азия – колыбель цивилизации. IV-III тыс. до н.э. – государство Шумер. Строительство первых городов (Ур, Урук, Лагаш). Архитектура (храмы из необожженного кирпича). Элементы канона. Мелкая пластика (адорант). Рельеф (Стела коршунов). Искусство печати. Резьба по драгоценному камню (глиптика). Около 2300 г. до н.э. – нашествие аккадцев. Царство Шумера и Аккада. Освоение шумерского искусства. Архитектура (зиккурат в Уре). Символика зиккурата. Скульптура (медная голова Саргона Древнего). Рельеф (стела царя Нарам-Сина). XX-XVII вв. до н.э. – старовавилонский период. XVIII в. – правление царя Хаммурапи. Рельеф (стела Хаммурапи). Скульптура (статуя богини Иштар). XVII-XII вв. до н.э. – возвышение хеттского и хурритского государств. Культ камня. Архитектура (бит-хилани). Интерес к скульптуре и рельефам. XIII-VII вв. до н.э. – господство Ассирии. Архитектура (зиккурат, бит-хилани). Города-крепости (Дур-Шаррукин). Охранительные изображения шеду. Придворный характер искусства. Рельефы (Саргон II, раненая львица). VII-VI вв. до н.э. – расцвет Нового Вавилона. Правление Навуходоносора II. 53 храма. «Висячие сады» Семирамиды. Зиккурат Этамнанки (прообраз Вавилонской башни). Ворота богини Иштар. VI в. – 330-е гг. до н.э. Ахеменидский Иран (Персия). Царские резиденции. Прославление власти царя (Дарий I, Ксеркс, Артаксеркс). Рельефы (статичность, монументальность).

РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО

3.1. Искусство Древней Греции

Истоки древнегреческого искусства. Эгейское искусство (IV-III тыс. до н.э.). Кикладские идылы. Раскопки Трои (Г. Шлиман). «Клад Приама». Крито-Микенское искусство (II тыс. – XII в. до н.э.). Минойское искусство (о. Крит). Дворцы и города (Кносс, Феста, Гурния). Лабрисы и лабиринт. Изображение мистерий, процессий. Фрески Кносского дворца: «Таврокатаспия» (бой с быком), «Царь-жрец», «Парижанка». Образ критянина (динамизм, изящность). Растительные и животные мотивы. Развитие керамики («камарес», морской стиль). Конец XV в. до н.э. – нашествие ахейцев. Ахейское искусство

(Микены). Крепости в горах (акрополи). Циклопическая кладка. Львиные ворота (XIV в. до н.э.). Гробница Атрея (маска Агамемнона). Монументальность. Фрески во дворцах («Микенянка», «Тиринфянка»). XII в. до н.э. – природная катастрофа. Этапы развития искусства Древней Эллады. Геометрический стиль (IX-VIII вв. до н.э.). Развитие керамики (дипилонские амфоры). Архаический период (VII-VI вв. до н.э.). Мегарон. Строительство храмов-периптеров (храмы Аполлона в Дельфах, Геры в Олимпии, Посейдона и Цереры в Пестуме). Формирование ордерной системы (дорический, ионический, коринфский). Архаическая скульптура (курсы и коры). Расцвет керамики (амфоры, кратеры, пелики и др.). Чернофигурный стиль (Эксекий). Краснофигурный стиль (Евфроний). Классический период (V-IV вв. до н.э.). Ранняя классика (храм Зевса в Олимпии, скульптуры Мирона и др.). Высокая классика (афинский акрополь, Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат), скульптуры Фидия, Поликлета и др.). Поздняя классика (Галикарнасский мавзолей, скульптуры Скопаса, Праксителя и др.). Эллинистический период (323 г. – I в. до н.э.). Эллинизм как художественная система восприятия мира. Взаимодействие греческого и восточного искусства. Фантастические проекты. Колосс Родосский (скульптор Харес), Фаросский маяк (архитектор Сострат). Динамизм, телесность, трагизм. Алтарь Зевса в Пергаме. Лаокоон и его сыновья (скульпторы Агесандр, Афинодор и Полидор). Ника Самофракийская. Венера Мелосская (скульптор Александр).

3.2. Искусство Древнего Рима

Истоки искусства Древнего Рима (греки, сабиняне, римляне, этруски). Искусство этрусков (I тыс. до н.э.). Расцвет строительного дела и инженерной мысли (дороги, мосты, флот). Культ смерти. Города живых и мертвых. Гробницы-полусферы (кенотафы). Терракотовые изображения на саркофагах (супруги из Цере). Сосуды для пепла (канопы). Фрески. Погребальные дары (золото, серебро, бронза). Искусство литья. Капитолийская волчица (скульптор Вулка). Изготовление зеркал. III в. до н.э. – покорение Римом. Римское искусство как итог развития древнего искусства. Удобные для жизни города, мощные дороги, мосты. Библиотеки, архивы, святилища, виллы. Новые архитектурные сооружения: моноптер, арка, базилика, термы, акведук. Монолитно-оболочечный тип постройки (использование бетона). Нивелирование личности мастера-раба. Этапы развития римского искусства. Эпоха республики (VI-I вв. до н.э.). Период ученичества. Строительство на Капитолийском холме (храм Юпитера, Юноны и Минервы). Форум Романум (собрания, обучение детей, торговля). Священная дорога и лавки (таберны). Храм Весты. Ростральные колонны. Табуларий (государственный архив). Патриархальные ценности: культ предков. Скульптурный портрет. Изображение патрициев. Использование восковых масок. Натурализм. Римские мосты II-I вв. до н.э. (Гарский мост). Использование аркад. 79 г. до н.э. – гибель городов у Везувия (Помпеи, Геркуланум, Стабии). Облик римского города. «Типовая» регулярная планировка (прообраз – военный лагерь). Театры, амфитеатр (20 тыс. зрителей). Облик римского дома (глухой фасад, атриум, комплювий и имплювий). Фрески: «инкрустационный» и «архитектурный» стили (Вилла Мистерий). Эпоха империи (I в. до н.э. – V в.). Период ранней империи (I в. до н.э. – I в.). «Золотой век» Августа. Идеализация императора-принципса (потомок Венеры). Статуи и портреты Августа. Алтарь Мира (13-9 гг. до н.э.). Династия Юлиев-Клавдиев в скульптурных портретах (Тиберий, Нерон). Династия Флавиев (Веспасиан, Тит). Колизей (70-80 гг.). Гладиаторские бои. Триумфальная арка Тита (81 г.). Период поздней империи (II-V вв.). Скульптурный портрет (Траян, Адриан). Триумфальная колонна Траяна (113 г.). Деятельность Адриана. Пантеон (125 г.). Изображения Антонинов (II в.). Конная статуя Марка Аврелия. Династия Северов (III в.). Арка Септимия Севера. Термы Каракаллы. Запрет на роскошь (Диоклетиан). Переход к христианству. Нашествия варваров. 476 г. – гибель Рима.

3.3. Искусство Средних веков

Истоки средневекового искусства: античность, язычество, ислам, христианство. Христианство как основа средневекового искусства. Искусство первых христиан. Катакомбы. Фаюмский портрет (I в.). Культ сострадания. Искусство Византии (V-XV вв.). 330 г. – основание Константинополя. Византия как преемница Рима. Правление Юстиниана (VI в.). Формирование православного искусства. Собор св. Софии в Константинополе. Крестово-купольная конструкция. Структура и символика византийского храма. Монументальная живопись и мозаики. Структура и символика иконостаса. Иконопись. Иконография. Иконоборчество и иконопочитание. Монастыри (Афон). 1453 г. – взятие турками. Искусство западноевропейского Средневековья (V-XIV вв.). Раннее Средневековье. Искусство варварских государств (V-IX вв.). Разрушение памятников античного искусства. Упадок ремесла и техники. Нашествие мавров (VIII в.). Каролингское возрождение (VIII-IX вв.). Резиденция в Аахене (капелла и дворец). Оттоновское возрождение (IX-X вв.). Искусство рукописной книги (Утрехтская псалтырь). Высокое Средневековье (X-XIV вв.). Романский стиль (X-XII вв.) как первый архитектурный канон. Происхождение термина (XIX в.). Строительство замков и монастырей (Клюни, Вормс, Пиза). Характерные черты: полукруглые арки, массивные порталы, толстые стены, маленькие окна. Иерархия в интерьере. Готический стиль (XIII-XIV вв.) как второй архитектурный канон. Происхождение термина (XVI в.). Рост городов. Характерные черты: аркбутаны и контрфорсы, нервюры, уменьшение роли стен, увеличение высоты, витражи, внутренняя скульптура. Нарушение иерархии в интерьере. Национальные черты готики. Англия (Солсбери, Вестминстер): зонтичные своды, экраны. Франция (Реймс, Париж, Амьен): готические розы. Германия (Кельн): шпили. Поздняя (пламенеющая) готика. Влияние стилей на декоративно-прикладное искусство.

3.4. Искусство Возрождения

Понятие Возрождения (Ренессанса). Предпосылки Возрождения. Секуляризация искусства. Отказ от подражания. Поиск «нового стиля». Автор как «демиург». От средневекового аскетизма к духовной свободе, радости бытия и свободе творчества. Реформация и Контрреформация. Южное (итальянское) Возрождение (XIV-XVI вв.). Рост итальянских городов. Внимание к античному искусству. Этапы развития искусства. Проторенессанс (Дученто, XIII в.). Живописные идеи Чимабуэ и Джотто. Раннее Возрождение (Треченто, XIV в.). Расцвет флорентийского искусства. Архитектурные идеи Ф. Брунеллески. Скульптура (Донателло). Живопись (Т. Мазаччо, А. Мантенья, П. делла Франческа). Синтез традиций в творчестве С. Боттичелли. Высокое Возрождение (Кватроченто, XV в.). Художественные поиски Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело (Флоренция), Джорджоне, Тициана (Венеция). Позднее Возрождение (Чинквеченто, XVI в.). Стиль А. Палладио (палладианство). Монументальность и детальность изображения (П. Веронезе, Тинторетто). Маньеризм (Пармиджанино). Северное Возрождение (XV-XVI вв.). Влияние итальянского искусства. Французское Возрождение. Придворное искусство (Ж. Фуке, школа Фонтенбло). Немецкое Возрождение. Художественные поиски А. Дюрера, Г. Гольбейна Младшего, Л. Краха Старшего. Нидерландское Возрождение. Освоение новых материалов, техник и тем (Я. Ван Эйк, И. Босх, П. Брейгель Старший).

3.5. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.

Эпоха Нового времени. Искусство XVII в. Барокко (1600-1650 гг.). Происхождение термина. Влияние Контрреформации на барокко («иезуитский стиль», ц. Иль-Джезу). «Избыточность» стиля (обилие выразительных средств, громоздкая композиция). Архитектура (разломы, членения, декор). Скульптура (движение, эффекты света и тени). Барочная живопись Испании (Эль-Греко, Х. Рибера, Д. Веласкес). Итальянское барокко (Л. Бернини, Караваджо). Особенности нидерландского искусства. Фламандское барокко (П. Рубенс, А. ван Дейк). Голландское барокко (Ф. Халс, Рембрандт, Я. Вермеер). Классицизм (XVII-XVIII вв.). Происхождение термина. Ориентация на античное

искусство (И. Винкельман). Воплощение абсолютистской идеологии. Ясность и точность выражения. Подчиненность «объективным нормам». Влияние рационализма и математики. Стройность композиции, классификация тем, персонажей. Система жанров. Победа долга над чувством. Категория «хорошего вкуса» (Вольтер). Расцвет классицизма во Франции. Версальский дворцово-парковый комплекс (Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр). Творчество Н. Пуссена. Искусство XVIII в. Ведущие стили: неоклассицизм, рококо, сентиментализм. Неоклассицизм (Ж.А. Габриэль, К. Рен). «Говорящая архитектура» (Э.Л. Булле, К.Н. Леду). Рококо: интерес к частной жизни, игра, лицемерие. Отражение «галантных празднеств» в живописи (А. Ватто, Ф. Буше). Создание интимных интерьеров (Сан-Суси, архитектор Г. Кнобельсдорф). Сентиментализм (конец XVIII в.): осуждение лицемерия, приоритет чувства, поэтизация природы и уединения, патетическая манера (Ж.Б. Шарден).

3.6. Западноевропейское искусство XIX в.

Стилевое разнообразие XIX века. Ампи́р как отражение наполеоновской эпохи (1800-1810-е гг.). Романтизм (1800-1840-е гг.). Происхождение термина. Внимание к личностным переживаниям (субъективизм). Стремление выйти за рамки обыденности (романтическое двоемирие, романтический герой). Интерес к экзотическим мирам, царству воображения, историческому прошлому, таинственному (местный колорит). Разрушение канонов классицизма. Уникальность творческого проявления. Динамика, незавершенность, изменчивость мира и произведения. «Странные образы, передающие истинное положение вещей» (гротеск, фантастика). Испания (Ф. Гойя), Германия (К. Фридрих), Франция (Т. Жерико, Э. Делакруа), Англия (прерафаэлиты). Бидермейер как отражение буржуазных ценностей (1830-1840-е гг.). Реализм (1820-1880-е гг.). Значение термина. Стремление постичь законы действительности (объективизм). Анализ реальности и художественное обобщение (художественная деталь). Исторический, психологический и социальный детерминизм. Типичные образы в типичных обстоятельствах. Расцвет пейзажа. Франция (Г. Курбе, барбизонцы), Англия (Д. Констебл, У. Тернер). Импрессионизм (1860-1870-е гг.). Происхождение термина. Влияние научных изобретений (фотография, спектральный анализ). Интерес к мгновению. Художественные искания К. Моне, О. Ренуара, О. Родена. Неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк). Постимпрессионизм как кризис импрессионизма (1880-1890-е гг.). Интерес к вечному. Рождение новых стилей (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген).

3.7. Искусство Западной Европы и США XX в.

Катастрофы и достижения XX в. Новые типы искусства: кино, дигитальные искусства. Экранное искусство. Массовое искусство как искусство постиндустриального общества. Тиражируемость. Разрушение ауры уникальности произведения (В. Беньямин). Потеря интеллектуального начала. Социальная дифференциация искусства. Искусство первой половины XX века. Модернизм как совокупность течений. Происхождение термина. Модерн. Стилль элитарных и доходных домов. Модерн в разных странах (А. Гауди, В. Орта, О. Бёрдели, Ч. Макинтош, А. Муха). Символизм (Г. Климт). Фовизм (А. Матисс). Экспрессионизм (Э. Мунк). Понятие авангарда. Кубизм (П. Пикассо). Футуризм (Дж. Балла). Влияние фрейдизма на искусство (метод свободных ассоциаций, автоматическое письмо). Дадаизм и сюрреализм (М. Дюшан, С. Дали). Искусство второй половины XX века. «Невозможность» искусства (Т. Адорно). Конструктивизм (1920-е гг. – вторая половина XX в.). Отказ от декоративных элементов. Функционализм. Создание современных городов, современного жилья. Идеи Ле Корбюзье, Ф.Л. Райта. Авангардные течения: оп-арт, поп-арт, боди-арт, кинетическое искусство, гиперреализм, концептуализм. Постмодернизм. Характерные черты: ирония, интертекстуальность, влияние науки на искусство и наоборот, внимание к иррациональному. Перформанс и хэппенинг. Пути развития современного искусства.

РАЗДЕЛ IV. РУССКОЕ ИСКУССТВО

4.1. Искусство домонгольской Руси (X-XIII вв.)

Возникновение и расселение славянских племен. Славянская мифология и фольклор. Языческое искусство. Возникновение русского государства (IX в.). Христианизация Руси. Влияние византийского искусства. Греческие мастера и их ученики. Возникновение культового зодчества. Символика и технология храмового строительства. Храм Успения Богородицы (Десятинная церковь, 996 г.). Софийский собор в Киеве (1037 г.). Софийский собор в Новгороде (1050 г.). Софийский собор в Полоцке (XI в.). Спасо-Преображенский собор в Чернигове (1036 г.). Успенский собор Киево-Печерского монастыря (1077 г.), Рождественский собор Антониева монастыря (1117), Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119) и др. Монументальная живопись (мозаики и фрески). Символика и иконография росписей Софии Киевской. Иконопись. Иконы древнейшего периода. Икона «Богоматерь Владимирская». Первые русские иконописцы (Алимпий и др.). Искусство миниатюры рукописных книг («Остромирово Евангелие» и др.). Развитие декоративного и прикладного искусства.

4.2. Искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII вв.)

Формирование обособленных княжеств. Расцвет местных художественных школ. Архитектура. Материалы и конструктивно-декоративные решения, социальный и культурный контекст. Киевская художественная традиция. Чернигов (ц. Бориса и Глеба, Благовещенский собор, ц. Параскевы Пятницы), Полоцк (Спасо-Преображенский собор Евфросиньевского монастыря), Смоленск (собор Архангела Михаила). Галицко-волынская школа (ц. Пантелеймона, ц. Иоанна Златоуста). Владимиро-Суздальская школа. Переяславль-Залесский (Спасо-Преображенский собор), Кидекша (ц. Бориса и Глеба), Владимир (Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы), ц. Покрова на Нерли, Боголюбовский дворец). Новгородская школа (ц. Спаса на Нередице, ц. Георгия в Старой Ладоге). Монументальная живопись. Переработка киевской традиции. Владимир: фрески Дмитриевского собора. Семантика рельефов Дмитриевского собора и ц. Покрова на Нерли. Новгород: фрески ц. Благовещения около деревни Аркажи, ц. Спаса на Нередице. Иконопись: «Спас Нерукотворный», «Ангел златы власы», «Устюжское Благовещение», «Святой Георгий», «Ярославская Оранта». Декоративно-прикладное искусство. Ювелирное дело, литейное, гончарное, стекольное производство. Судьба памятников искусства периода раздробленности.

4.3. Искусство в период монголо-татарского ига и начала объединения русских земель (XIII – начало XV вв.)

Период татаро-монгольского ига (1237-1480 гг.). Упадок культуры и искусства. Утрата ремесленных секретов. Прекращение каменного строительства. Начало объединения русских земель (XIV в.). Начало возрождения искусства. Архитектура. Новгород: ц. Николы на Липне, ц. Спаса на Ковалеве, ц. Федора Стратилата на Ручью, ц. Спаса-Преображения на Ильине улице. Реконструкция памятников XII в. Влияние немецких мастеров (Грановитая палата). Псков: детинец, «Довмонтов город», ц. Троицы. Усиление московского княжества. Сооружение белокаменного Кремля в Москве (1367 г.). Успенский собор на Городке в Звенигороде, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Спасский собор Андроникова монастыря. Расцвет живописи. Новгородская монументальная живопись (фрески ц. Спаса на Ковалеве, ц. Федора Стратилата на Ручью). Художественные искания Феофана Грека (1330-е – после 1405). Фрески ц. Спаса Преображения на Ильине улице. Новгородская иконопись: «Святой Георгий», «Чудо о Флоре и Лавре», «Молящиеся новгородцы», «Битва суздальцев с новгородцами». «Северные письма» (Каргополь, Белозерск). Московская монументальная живопись

(роспись соборов Кремля). Московская иконопись («Спас Ярое Око»). Московский период в творчестве Феофана Грека («Богоматерь Донская»). Иконостас Благовещенского собора (Феофан Грек, Прохор с Городца, Андрей Рублев). Понятие высокого иконостаса. Творчество Андрея Рублева (1360-е – 1430). Росписи и иконостас Успенского собора во Владимире (совместно с Даниилом Черным). «Звенигородский чин». Семантика иконы «Троица». Влияние творчества Рублева на русское искусство.

4.4. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI вв.

Становление единого русского государства (XV-XVI вв.). Формирование великорусской народности. Правление Ивана III. Концепция «Москва – третий Рим» (Филофей). Споры иосифлян и нестяжателей. Правление Ивана Грозного. Стоглавый собор (1551 г.). Архитектура. Развитие крепостного зодчества. Перестройка московского Кремля. Успенский собор (Аристотель Фиорованти, 1479 г.), Благовещенский собор (псковские мастера, 1489 г.), Грановитая палата (Марко Фрязин и Антонио Солари, 1491 г.), Архангельский собор (Алевиз Новый, 1508 г.). Колокольня Ивана Великого (Бон Фрязин, 1508). Стены Кремля (итальянские мастера, 1516 г.). Возникновение шатровой архитектуры (церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г.). Собор Покрова на Рву (храм Василия Блаженного, 1560 г., Барма). Живопись. Влияние государства на искусство. Ужесточение иконописного канона после Стоглавого собора. Творчество Дионисия (1430-1440-е – между 1503-1508). Иконопись: «Спас в силах», «Распятие». Работа в Ферапонтовом монастыре. Семантика росписи Богородице-Рождественского собора. Икона «Богоматерь Одигитрия». Возникновение художественных мастерских (Оружейная палата). Историческая, богословская тематика икон. Икона «Церковь воинствующая». Роспись Благовещенского собора Кремля (артель Феодосия). Развитие книжной миниатюры (бумага, печатные книги, киелография). Резьба и пластика. Шитье. Литье.

4.5. Русское искусство XVII в.

Смутное время. Воцарение Романовых (1613 г.). Реформа Никона (1653 г.). Этапы развития архитектуры. 1600-е – 1630-е – связь с XVI в. Церкви в Рубцове, Медведкове, Угличе. Шатровое завершение Спасской башни Кремля. Теремной дворец (1636 г., Важен Огурцов и др.). 1640-е – формирование нового стиля (асимметричность, сложность, полихромность). Ц. Рождества Богородицы в Путинках, Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря, ц. Троицы в Никитниках. Ц. Иоанна Пророка в Ярославле. Ростовский кремль (митрополит Иона Сысоевич). 1690-е – «московское» («нарышкинское») барокко. Ц. Покрова в Филях (1693 г.). Секуляризация искусства. Гражданское зодчество (Печатный и Монетный дворы, здание Приказов). Годуновская школа живописи (ориентация на традиции Рублева и Дионисия). Строгановская школа живописи. Прокопий Чирин, Савины. Влияние раскола на иконописание. Деятельность Симона Ушакова (1626-1686). Трактат «Слово к люботщательному иконного писания». Иконы «Спас Нерукотворный», «Троица». Иконописная концепция протопопа Аввакума. Споры о «живоподобию». Развитие фресковой живописи (декоративность, внимание к повседневности). Артели Гурия Никитина и Дмитрия Плеханова (Ярославль, Вологда). Развитие портретного жанра. Парсуны Ивана IV, князя Скопина-Шуйского. Портрет Никона (Вухтерс). Расцвет гравюры. Искусство интерьера (резьба, изразцы). Эмали. Шитье.

4.6. Русское искусство XVIII в.

Искусство первой трети XVIII в. Реформы Петра I (1689-1725 гг.). Секуляризация искусства. Рационализм и практицизм. Открытие первого музея (Кунсткамера, 1719 г.). Академия, или соиетет художеств и наук (1724 г.). Пути влияния западноевропейского искусства. Феномен пенсионерства. Архитектура. Петровское барокко. Основание Санкт-Петербурга (Ж.-Б. Леблон, 1703 г.). Новый облик города. Творчество Д. Трезини:

Петропавловский собор (1712-1733 гг.), Петровские ворота, здание Двенадцати коллегий. Кунсткамера (М. Земцов и др.). Летний дворец Петра (Д. Трезини, А. Шлютер). Меншиковский дворец (Дж. Фонтана, Г. Шедель). Императорские резиденции (Стрельна, Петергоф). Застройка набережных и улиц («образцовые» дома). Развитие живописи. Существование стилей: И. Таннауэр (барокко), Г. Гзель («натурализм»), Л. Каравакк (рококо). Развитие русского портрета. Творчество И.Н. Никитина (1680-е – 1742): портреты канцлера Головкина, Петра на смертном одре. Творчество А.М. Матвеева (1701-1739): портрет Петра в овале, автопортрет с женой. Гравюра на службе государства (А. Ростовцев, братья Зубовы, Схонебек, П. Пикарт): ведуты, баталии, фейерверки. Распространение скульптуры. Творчество Б.К. Растрелли: бюсты А. Меншикова, Петра I, статуя Анны Иоанновны с арапчонком, конный монумент императора.

Искусство середины XVIII в. Эпоха дворцовых переворотов. Правление Анны Иоанновны. Правление Елизаветы Петровны. Создание Академии художеств (1757 г.). Архитектура. Реконструкция Адмиралтейства (И.К. Коробов). Градостроительные планы П.М. Еропкина. Расцвет барокко («елизаветинское»). Творчество Ф.Б. Растрелли (1700-1771): Большой Петергофский дворец, Екатерининский дворец, Зимний дворец, Смольный монастырь. Работы С.И. Чевакинского (Никольский Морской собор) и Д.В. Ухтомского (колокольня Троице-Сергиевой лавры). Триумфальные ворота. Разработка интерьеров. Живопись. Иностранные мастера (П. Ротари, Г.Х. Гроот, Л. Токке). Отмена пенсионерства. Творчество И.Я. Вишнякова (1699-1761): портреты Сарры и Вильгельма Фермор. Работы А.П. Антропова (портрет статс-дамы А.М. Измайловой) и И.П. Аргунова («Крестьянка»). Развитие графики (М.И. Махаев, И.А. Соколов). Мозаики М.В. Ломоносова («Полтавская баталия»).

Искусство второй половины XVIII в. Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762-1796 гг.). Новый устав Академии художеств. Открытие Воспитательного училища. Возобновление пенсионерства. Русский классицизм. Этапы развития: ранний (1760-е – 1780-е), зрелый (1780-е – 1790-е), поздний (1800-е – 1830-е). Другие стили: псевдоготика, шинуазри («китайщина»), тюркери («туретчина»), палладианство, рококо, сентиментализм. Архитектура. Здание Академии художеств (А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот). Оформление набережной Невы. Новый Эрмитаж и «Новая Голландия» (Ж.Б. Валлен-Деламот). Ограда Летнего сада (Ю. Фельтен и П. Егоров). Старый Эрмитаж (Ю.М. Фельтен). Работы А. Ринальди (1710-1794): Китайский дворец в Ораниенбауме, Мраморный дворец, постройки в Царском Селе. Проекты и работы В.И. Баженова (1737-1799): Кремлевский дворец, ансамбль в Царицыно, дом Пашкова, Михайловский замок. Творчество М.Ф. Казакова (1738-1812): здания Сената, Голицынской больницы, Московского университета, ц. Филиппа Митрополита. Творчество И.Е. Старова (1745-1808): Троицкий собор Александро-Невской лавры, Таврический дворец. Работы Д. Кваренги (1744-1817): здание Академии наук, Лоджии Рафаэля, Эрмитажный театр, Александровский дворец в Царском селе. Работы Ч. Камерона (1740-е – 1812): Камеронова галерея, Агатовы комнаты в Царском селе, Павловский дворец. Архитектурные эксперименты Н.А. Львова (Приоратский дворец). Расцвет скульптуры. Деятельность Н. Жилле. Портретная скульптура Ф.И. Шубина (1740-1805): бюсты А.М. Голицына, Павла I и др. Конный памятник Петру I (Э.М. Фальконе, М.А. Калло). Работы Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, Ф.Ф. Щедрина. Живопись. Исторический жанр (А.П. Лосенко, П.И. Соколов, Г.И. Угрюмов). Развитие русского портрета. Творчество Ф.С. Рокотова (1735-1808): портреты А.П. Струйской, В.Н. Суровцевой. Творчество Д.Г. Левицкого (1735-1822): портреты А.Ф. Кокоринова, П.А. Демидова, «смольнянок», М.А. Дьяковой. Творчество В.Л. Боровиковского (1757-1825): портреты М.И. Лопухиной, А.Б. Куракина, сестер Гагариных. Бытовой жанр (И. Фирсов, М. Шибанов, И. Ерменев). Пейзаж (С.Ф. Щедрин, Ф. Алексеев). Развитие гравюры и рисунка.

4.7. Русское искусство XIX в.

Русское искусство в контексте исторических событий XIX в. Искусство первой половины XIX в. Повышение статуса художника. Художественные общества («Вольное общество любителей словесности, наук и художеств») и журналы («Журнал изящных искусств»). Архитектура. Классицизм начала XIX в. (русский ампи́р). Планировка Дворцовой и Сенатской площадей в Санкт-Петербурге. Восстановление Москвы. Ориентация на античность. Творчество А.Н. Воронихина (1759-1814): Казанский собор, Горный кадетский корпус. Строительство Биржи (Т. де Томон). Реконструкция Адмиралтейства (А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин). Творчество К.И. Росси (1775-1849): Михайловский дворец, арка Генерального Штаба, Александринский театр, здания Сената и Синода. Архитектурные идеи В.П. Стасова (Павловские казармы). Творчество О.И. Бове (1784-1834): реконструкция Красной площади, Большой театр. Перестройка Московского университета (Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьев). Московские жилые дома (дом Луниных, дом Хрущевых). Распространение московского деревянного ампира (Вологда). Поздний классицизм О. Монферрана (Исаакиевский собор, 1818-1858). Скульптурные работы И.П. Мартоса (памятник Минину и Пожарскому, 1818), С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского, Н.С. Пименова, А.В. Логановского, П.К. Клодта. Статуи Барклая де Толли и Кутузова (Б.И. Орловский, 1837). Рельефы-медальоны Ф. Толстого. Живопись: спор классицизма и романтизма. Творчество О.А. Кипренского (1782-1836): портреты Е.В. Давыдова, мальчика Челищева, А.С. Пушкина. Творчество В.А. Тропинина (1776-1857): портрет А.С. Пушкина, «Кружевница». Творчество А.Г. Венецианова (1780-1847): «Гумно», «Весна. На пашне». «Венециановцы»: С.К. Зарянко, Г.В. Сорока и др. Пейзажи С. Щедрина. Творчество К.П. Брюллова (1799-1852): «Итальянский полдень», «Последний день Помпеи» (1833), «Всадница». Творчество А.А. Иванова (1806-1858): «Явление Христа народу» (1857). Творчество П.А. Федотова (1815-1852): «Из жизни Фидельки», «Свежий кавалер», «Вдовушка», «Анкор...».

Искусство второй половины XIX в. Эклектизм в архитектуре второй половины XIX в. 1830-1860-е – неоготика, антикизирующий стиль, неоренессанс, необарокко, египетские и мавританские мотивы (А.П. Брюллов, А. Штакеншнейдер). 1870-1880-е – возникновение функциональной архитектуры. Строительство доходных домов. «Псевдорусский» стиль (И.П. Петров-Ропет). Храм Воскресения на крови (А.А. Парланд), Исторический музей (А.А. Семенов, В.О. Шервуд). Кризис монументальной скульптуры. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде (М.О. Микешин). Памятник Пушкину в Москве (А.М. Опекушин). Работы М.М. Антокольского («Иван Грозный», «Ермак»). Расцвет реалистической живописи. Критический реализм В.Г. Перова (1834-1882): «Сельский крестный ход на Пасхе», «Тройка» и др. 1863 г. – «бунт 14-ти». Создание Товарищества передвижных художественных выставок (1870-1890-е гг.). Творчество И.Н. Крамского (1837-1887): «Христос в пустыне», портрет Л.Н. Толстого и др. Творчестве Н.Н. Ге (1831-1894): «Гайная вечеря», «Голгофа» и др. Развитие бытового жанра (В.М. Максимов, Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковский). Батальная живопись В.В. Верещагина (1842-1904). Пути развития русского пейзажа (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов). Творчество И.И. Левитана (1860-1900): «Владимирка», «Золотая осень» и др. Творчество И.Е. Репина (1844-1930): «Бурлаки на Волге», «Не ждали» и др. Творчество В.И. Сурикова (1848-1916): «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и др. Творчества В.М. Васнецов (1848-1926): «Аленушка», «Три богатыря» и др. Значение русского искусства XIX века в развитии отечественной и мировой культуры.

4.8. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.

Русское искусство в контексте исторических событий эпохи. «Серебряный век» русской культуры и искусства. Кризис реализма. Обновление художественного языка. Влияние импрессионизма и постимпрессионизма. Популяризация русского искусства за рубежом. Модернизм в искусстве. Модерн в архитектуре: от стилизаторства к стилизации. Творчество Ф.О. Шехтеля (1859-1926): особняк С.П. Рябушинского, здание Ярославского

вокзала. Работы А.В. Щусева (Казанский вокзал), В.М. Васнецова (здание Третьяковской галереи). «Северный модерн» (Ф.И. Лидваль). Неоклассические тенденции (В.А. Щуко). Влияние западноевропейского искусства на скульптуру П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова, А.Т. Матвеева. Формирование художественных объединений. Традиции передвижников (С.В. Иванов, С.А. Коровин, А.М. Васнецов, Ф.А. Малявин). Образ Руси в творчестве М.В. Нестерова. Абрамцевский кружок. Пейзажи К.А. Коровина. Творчество В.А. Серова (1865-1911): «Девочка с персиками», «Похищение Европы» и т.д. Творчество М.А. Врубеля (1856-1910): «Демон сидящий», «Царевна-лебедь» и др. Объединение «Мир искусства» (1898 г., К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев). Символизм в живописи. Внимание к русскому искусству XVIII в. Объединение «Союз русских художников» (1903 г., К.А. Коровин, И.Э. Грабарь, К.Ф. Юон). Объединение «Голубая роза» (1907 г., П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян). Объединение «Бубновый валет» (1910 г., П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов). Возникновение русского авангарда. Объединение «Ослиный хвост» (1911 г., М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова). Неопрimitивизм, лучизм. Судьбы художников и их произведений после революции 1917 г.

4.9. Советское искусство (1917-1991 гг.). Современное искусство России

Искусство России в контексте исторических событий эпохи. Искусство 1920-30-х гг. Создание учебных заведений: ВХУТЕМАС и ВХУТЕИИ. Агитационное искусство (фарфор, плакат, «Окна РОСТА»). Утверждение конструктивизма в архитектуре. Утопические проекты (Б.М. Иофан, проект Дворца Советов). Мавзолей В.И. Ленина (А.В. Щусев). Внимание к восточным элементам. Споры урбанистов и дезурбанистов. АСНОВА и ОСА. Скульптура (И.Д. Шадр, В.И. Мухина, ОРС). Живопись. Внимание к традициям передвижников. Революционный романтизм. АХРР (1922): И.И. Бродский, М.Б. Греков, С.В. Малютин, С.В. Герасимов, Б.В. Иогансон. ОСТ (1925): Д. Штеренберг, А. Дейнека, Ю. Пименов. Другие объединения: НОЖ, «4 искусства», «Бытие», ОМХ. Авангардная живопись. Творчество М.З. Шагала (1887-1985): «Я и деревня», «Прогулка» и др. «Аналитическая» живопись П.Н. Филонова (1883-1941). Творчество К.С. Петрова-Водкина (1878-1939): «Купание красного коня», «Петроградская Мадонна» и др. Супрематизм К. Малевича. Экспрессивный абстракционизм В. Кандинского. Коллажи В. Татлина и Эль-Лисицкого. 1932 г. – постановление «О перестройке литературно-художественных организаций». Создание творческих союзов. Всероссийская Академия художеств и Институт живописи, скульптуры и архитектуры (1932). Социалистический реализм как ведущий творческий метод. Каноны тематики и жанров. Произведения о «вожде». Формирование художественных школ народов СССР. Международные выставки. Работы Б. Иогансона, А. Дейнеки, Ю. Пименова. Расширение географических рамок пейзажа. Развитие портрета. Скульптуры В.И. Мухиной. Развитие книжной иллюстрации (В.А. Фаворский, Д. Шмаринов).

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Деятельность художников. Военная тема в искусстве. Агитационный плакат и политическая карикатура. Два этапа развития плаката: трагический и сатирический. Работы Кукрыниксов, И. Тоидзе, В. Корецкого, В. Иванова, Л. Голованова. Станковая графика Д. Шмаринова, Л. Сойфертиса, А. Пахомова. Портреты П. Корина, П. Кончаловского, М. Сарьяна. Жанровые картины А. Пластова, А. Дейнеки. Скульптурные работы В. Мухиной, Е. Вучетича. Послевоенный период. Восстановление страны. Культ Сталина. «Сталинский классицизм» (здание МГУ, Л.В. Руднев и др.). «Теория бесконфликтности» в изобразительном искусстве. Разработка интерьеров метрополитена (А. Дейнека, П. Корин).

Период «оттепели». 1955 г. – постановление об устранении излишеств в архитектуре и строительстве. Строительство дешевого жилья («хрущевки»). «Суровый стиль» в живописи (Е. Моисеенко, П. Никонов, В. Попков). Выставка «нонконформистов» (1962 г.). Творчество Э.И. Неизвестного. Период «застоя». Работы Т. Назаренко, Н.

Нестеровой, О. Булгаковой. «Бульдозерная выставка» (1974 г.). Лианозовская группа (О. Рабин). Соцарт (Д. Комар, И. Меламид). Период «перестройки».

Современное русское искусство. Новые темы в искусстве. Многообразие стилей. «Возвращенное искусство» (К. Малевич, М. Нестеров). Восстановление религиозных святынь (храм Христа Спасителя). Вестернизация искусства. Постмодернизм и концептуализм (О. Кулик, И. Кабаков, М. Шемякин). Официальный стиль (З. Церетели, М. Нестеренко). Тенденции современного русского искусства.

РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО ВОСТОКА

5.1. Искусство Индии

Одна из древних «речных» культур. Сосуществование различных религий (индуизм, буддизм, ислам). VII тыс. до н.э. – первые поселения. III тыс. до н.э. – первые города (Хараппа, Мохенджо-Даро). Хараппское искусство (III-II тыс. до н.э.). Строгая планировка городов, письменность, произведения искусства, обожженный кирпич, системы канализации. Печати-амулеты, статуэтки. Мотив танца. 321 г. до н.э. – империя Маурьев. Искусство царя Ашоки. Столбы-стамбхи. Буддийские погребальные памятники (ступы). Символика ступы (ступа в Санчи). Пещерные буддийские храмы. Монументальные скульптуры. Изображения Будды в виде дерева или ступы. Искусство Кушанской династии (I в. до н.э. – III в.). Пещерные храмы (чайты) в Карли. Ограды и ворота (тораны). Рельефы. Мотив богини плодородия. Растительный орнамент. Представление Будды в виде человека. Формирование канонов изображения. Империя Гуптов (320 г. – VI в.). Расцвет искусства. Строительство буддийских университетов. Пещерный комплекс в Аджанте. VI-X вв. – период раздробленности. Храм Шивы в Махабалиपुरаме. Храм Кандарья Махадева в Кхаджухаро. XI-XVI вв. – завоевание мусульманами. Новые культовые сооружения: мечети, минареты, медресе. Влияние индийского зодчества (минарет Кутб-Минар). XVI-XVIII вв. – империя Великих Моголов. Резиденция Акбара. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (XVII в.). Индийская миниатюра. XVIII в. – колонизация европейцами. Место искусство Индии в мировой культуре.

5.2. Искусство Китая

Периодизация искусства Китая. Срединное царство (Поднебесная). Рождение государства (IV тыс. до н.э). Преемственность традиций в искусстве. Этапы развития искусства. Древнейший период (V тыс. до н.э. – XVI в. до н.э.). Возникновение керамики (геометрический орнамент). Период Шан-Инь (XVI-XI вв. до н.э.). Создание первого государства. Строительство городов, дворцов, подземных бронзовых сосудов. Период Чжоу и Чжаньго (XI-III вв. до н.э.). Междоусобные войны. Строительство каналов, производство железных орудий. Расцвет ДПИ (лаковые шкатулки, нефритовые изделия). Период Цинь и Хань (221 г. до н.э. – 220 г.). Централизация власти. Строительство дорог, дворцовых комплексов. Возведение Великой Китайской стены. Гробница Ши-хуанди (глиняная армия). Изобретение бумаги. Средневековье (III-XIX вв.). Нашествие кочевников. Период Северная Вэй (386-535 гг.). Распространение буддизма. Строительство скальных монастырей (Юньган, Лунмэнь), пагод. Гигантские статуи Будды. Период Тан и Сун (618-1279 гг.). Города-крепости. Пагоды (Даяньта, Тэта). Императорская Академия живописи. Расцвет садово-паркового искусства. VII-VIII вв. – приоритет живописи. «Шесть законов живописи» Се Хэ. Традиционные жанры (жэньу, хуа-няо, шань-шуй). Техники (гунби, сеи). Мастера (Янь Лиэнь, Сюй Си, Ван Вэй). Период Мин и Цин. Правление монгольской династии Юань. Упадок искусства (гибель дворцов, разграбление ценностей). Мотивы печали. Победа над монголами (династия Мин). Новый расцвет искусства. Большие архитектурные ансамбли. Пекин – столица (1421 г.). Строительство императорского дворца (Запретный город). Храм Тяньтань. Жесткий канон (Сюй Вэй). Правление маньчжурской династии Цин (XVII в.). Загородные

резиденции, роскошь. Конец XIX в. – колонизация европейцами. Место искусства Китая в мировой культуре.

5.3. Искусство Японии

Скромный быт, опасное местоположение. Стремление к гармонии. Обожевление природы (синтоизм). Возникновение государства – IV тыс. до н.э. Наиболее плодотворный период в искусстве – Средневековье (VI-XIX вв.). VI в. – распространение буддизма. Храмовый ансамбль Хорюдзи. Влияние китайской архитектуры. VIII в. – храмовый комплекс Тодайдзи. Колоссальная статуя Будды. Конец VIII в. – строительство Киото (Павильон Феникса). XII в. – эпоха буси (самураев). Новые идеалы, восстановление Тодайдзи. Статуя божества-охранителя (Ункэй и Кайкэй). Скульптурные портреты (Минамото Ёримото). Возникновение японской живописи (ямато-э). Передача состояния души. Драматические эпизоды, сцены сражений. XIV-XV вв. – распространение дзэн-буддизма. Строительство дзэнских монастырей. Развитие садово-паркового искусства (сады камней, чайные сады). Пейзажная живопись. Влияние китайской художественной системы. Сэсю (Тоё Ода): многоцветность мира. XVI в. – установление связей с европейцами. Строительство замков (Химэдзи, Нидзё). Развитие ДПИ (настенные росписи, ширмы). XVIII в. – изобретение многоцветной гравюры (ксилография). Укиё-э («картины повседневного мира»). Театральная и бытописательная гравюра. Тосюсяй Сяраку («Актеры театра Кабуки»). Китагава Утамаро («Прекраснейшие женщины современности»). Кацусика Хокусай (XIX в., «Тридцать шесть видов Фудзи»). Андо Хиросигэ («53 станции Токайдо»). Место искусства Японии в мировой культуре.

5.4. Искусство арабских стран

Возникновение ислама (VII в., Мекка). Кааба как главная святыня (кибла). Образование и расцвет Арабского халифата (VII-VIII вв.). Использование традиций покоренных народов. Особенности изобразительного искусства. Каллиграфия и орнамент. Рост арабских городов. Отношение к строительству. Место для молитвы (масджид). «Нарисованные» мечети. Значение квадратных форм. Сооружение культовых зданий (с середины VII в.). Символика мечети: ориентация на киблу, священная ниша (михраб), кафедра (минбар). Типы мечети (джами, мусалла). Соборная мечеть в Кордове (785 г.). Минареты (с VIII в.). Типы минаретов (четырёхгранные, круглоствольные, спиралевидные). Минарет Калян в Бухаре (1127 г.). Медресе, университеты, караван-сарай. Медресе Шир-Дор в Самарканде. Этапы развития арабского искусства. Династия Омейядов (661-750 гг.). Столица в Дамаске. Города как военные лагеря. Поместья Омейядов («замки пустыни»). Кусейр-Амра (10-е гг. VIII в.) в Иордании. Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) в Иерусалиме (687-691 гг.). Большая мечеть в Дамаске (705-715 гг.). Декоративность. Династия Аббасидов (750-1258 гг.). Перенос столицы в Багдад (762 г.). «Город Мира». Халиф как заместитель Аллаха. Город-резиденция Самара (IX в., Сирия). Новый орнамент (арабеска). Средневековый период. Нашествие турок-сельджуков (XI-XII вв.), монголов (XIII в.). Захват Багдада. Расцвет мавританской культуры (XI-XV вв., Северная Африка, Андалусия). Резиденция Альгамбра (XIII-XIV вв.). Стиль «альгамбра». Культура позднего Средневековья. Грандиозные архитектурные ансамбли. Средняя Азия: Тимур и Тимуриды (1370-1507 гг.). Мечеть (Биби-ханым) и мавзолей (Гур-Эмир) Тимура в Самарканде (нач. XV в.). Турция: Османские султаны (1299-1922). Султан как «тень Аллаха». Захват Константинополя (1453 г.). Строительство Стамбула. Творчество Мимара Синана: Шахзаде-джами (мечеть Принцев, 1548 г.), мечеть Сулеймание (1557 г.). Мечеть Ахмета (Голубая мечеть, 1616 г.). Мусульманское искусство в XX веке.

Список литературы

Основная литература

1. Алексеева В.В. Что такое искусство? М.: Советский художник, 1991.

2. Афанасьева В.К. и др. Искусство Древнего Востока. М.: Искусство, 1976.
3. Виды изобразительного искусства / К.П. Духанин и др. Л.: Учпедгиз, 1959.
4. Виноградова Н.А., Николаева Н.С. Искусство стран Дальнего Востока. М.: Искусство, 1979.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I-II. М.: Искусство, 1988-1989.
6. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М.: Детская литература, 1989.
7. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
8. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
9. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: Учебник / Под ред. В.И. Раздольской. М.: Изобраз. искусство, 1988.
10. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник / Под ред. А.П. Чубовой. М.: Изобраз. искусство, 1980.
11. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение: Учебник / Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М.: Изобраз. искусство, 1982.
12. История русского искусства: В 3 т. Т.1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М.: Изобраз. искусство, 1991.
13. Кантор А.М. и др. Искусство XVIII века. М.: Искусство, 1977.
14. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М.: Искусство, 1973.
15. Мировая художественная культура: Учеб. пособ. / Под ред. Б.А. Эренграсс. М.: Высш. шк., 2001.
16. Моде Х. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. Дрезден; М.: Искусство, 1978.
17. Основы теории художественной культуры: Учебное пособие / Под ред. Л.М. Мосоловой. СПб.: Лань, 2001.
18. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. М.: Искусство, 1991.
19. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. М.: Искусство, 1974.
20. Ривкин Б.И. Античное искусство. М.: Искусство, 1972.
21. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М.: Искусство, 1981.
22. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. М.: Искусство, 1975.
23. Хиллер Б. Стиль XX века. М.: Слово, 2004.
24. Энциклопедический словарь юного художника. М.: Педагогика, 1983.
25. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1-3. М.: Аванта+, 1997-2001.

Дополнительная литература

1. «Троица» Андрея Рублева: Антология. М.: Искусство, 1989.
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-классика, 2007.
3. Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX веков. М.: Искусство, 1975.
4. Алпатов М. В. Андрей Рублев: Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1972.
5. Алпатов М.В. Андрей Рублев. М.: Искусство, 1959.
6. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
7. Андрей Рублев и его эпоха. М.: Искусство, 1971.
8. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение, 1993.
9. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990.
10. Берд М. Парфенон М.: ЭКСМО; СПб.: Мидгард, 2007.
11. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: ТОО «Мифрил», 1995.

12. Бонафу П. Рембрандт. М.: Астрель; АСТ, 2002.
13. Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М.: Искусство, 1978.
14. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. М.: Искусство, 1983.
15. Брунов Н.И. Памятники Афинского Акрополя: Парфенон и Эрехтейон. М.: Искусство, 1973.
16. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев: Путь к истине, 1991.
17. Валицкая А.П. Дмитрий Григорьевич Левицкий. 1735-1822. Л.: Художник РСФСР, 1985.
18. Вермер Делфтский: Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1995.
19. Вещози А. Леонардо да Винчи: Искусство и наука Вселенной. М.: Астрель; АСТ, 2001.
20. Вздорнов Г.И. Вологда. Л.: Аврора, 1972.
21. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972.
22. Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М.: Искусство, 1962.
23. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII в. М.: Искусство, 1957.
24. Возрожденные шедевры Русского Севера. Каталог выставки. Вологда: Галарт, 1998.
25. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Т. 2: Архитектура античного мира (Греция и Рим). М.: Изд-во Акад. арх. СССР, 1973.
26. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX в. СПб.: Азбука-классика, 2005.
27. Гершензон-Чегодаева Н.М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1964.
28. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994.
29. Губер А.А. Леонардо да Винчи. 1452-1519. М.: Искусство, 1952.
30. Гуковский М.А. Мадонна Литта. Картина Леонардо да Винчи в Эрмитаже. Л.; М.: Искусство, 1959.
31. Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М.: Искусство, 1970.
32. Демина Н.А. «Троица» Андрея Рублева. М.: Искусство, 1963.
33. Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. М.: Наука, 1972.
34. Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. М.: Искусство, 1998.
35. Древнерусское искусство в собрании Вологодского музея-заповедника. Путеводитель по экспозиции. М.: Северный паломник, 2004.
36. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452-1519. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962.
37. Иванова И.А. Андрей Рублев – живописец Древней Руси. М.: Моск. рабочий, 1960.
38. Коваль Р.М., Прийменко В.С. Русский Север. Кириллов, Ферапонтово. Л.: Изобраз. искусство, 1970.
39. Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2005.
40. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М.: Искусство, 1970.
41. Кустодиева Т.К. «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. Л.: Аврора, 1979.
42. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М.: Искусство, 1966.
43. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М.: Акад. наук СССР, 1952.
44. Лапшина Н. Федор Степанович Рокотов. М.: Искусство, 1959.
45. Лебедев А.В. Федор Степанович Рокотов: Русский художник XVIII века. М.; Л.: Искусство, 1945.
46. Левицкий Д.Г. Л.: Искусство, 1987.
47. Леонардо да Винчи. М.: Белый город, 2000.
48. Леонардо да Винчи: Альбом. М.: АСТ; Астрель, 2002.

49. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. Л.: Искусство, 1986.
50. Машковцев Н.Г. В.Л. Боровиковский. М.: Искусство, 1950.
51. Ньюберг С. Фидий. М., 1941.
52. Петрова Л.Л., Петрова Н.В., Никанорова Л.В. Церковное искусство XV-XIX веков в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. М.: Северный паломник, 2002.
53. Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. М.: Моск. университет, 1974.
54. Полевой В.М. Искусство Греции. Древний мир. М.: Искусство, 1970.
55. Райс Д.Т. Искусство Византии. М.: Слово, 2002.
56. Рембрандт Х. ван Рейн. 1606-1669. М.: Изобраз. искусство, 1974.
57. Рембрандт: Альбом. М.: Белый город, 2000.
58. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. М.: Искусство, 1971.
59. Рыбаков А.А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII веков. М.: Галарт, 1995.
60. Рыбаков А.А. Художественные памятники Вологды XIII-XX веков. Л.: Художник РСФСР, 1980.
61. Санти Б. Леонардо да Винчи. М.: Слово, 1998.
62. Сененко М.С. Франс Хальс. М.: Искусство, 1965.
63. Сергеев В.Н. Рублев. М.: Молодая гвардия, 1981.
64. Смирнова Э.С. Иконы Северо-Восточной Руси: Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII-середина XIV века. М.: Северный паломник, 2004.
65. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М.: Просвещение, 1968.
66. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М.: Искусство, 1980.
67. Спаситель мира: Образ Христа Спасителя в православной культуре. М.: Олма-пресс гранд, 2003.
68. Таруашвили Л.И. Искусство Древней Греции: Словарь. М.: Языки славянской культуры, 2004.
69. Тельтевский П.А. Великий Устюг. Архитектура и искусство XVII-XIX веков. М.: Искусство, 1977.
70. Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
71. Уоллэйс Р. Мир Леонардо. 1452-1519. М.: Терра, 1997.
72. Уоллэйс Р. Мир Рембрандта. 1606-1669. М.: Терра, 2003.
73. Фидий. М.; Л.: Изогиз, 1962.
74. Франс Хальс. 1581/85-1666. Л.: Сов. художник, 1967.
75. Чубова А.П. и др. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. Л.: Искусство, 1986.
76. Шильниковская В.П. Великий Устюг. Развитие архитектуры города до середины XIX в., М.: Стройиздат, 1973.
77. Шнейдер И.В., Федоров П.А. Изложение техники иконописи // Вздорнов Г.И., Залесская З.Е., Лескова О.В. Общество «Икона» в Париже: В 2 т. Т. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2002. (<http://www.nesusvet.narod.ru/ico/>)
78. Яковлева А. Техника иконы // История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX века. М.: АРТ-БМБ, 2002. (<http://www.nesusvet.narod.ru/ico/>)
79. Ян Вермеер Дельфтский. М.: Изобраз. искусство, 1983.

Требования к знаниям и умениям

В заключение курса «Теория и история искусства» студенты должны:

- знать основные искусствоведческие термины;
- знать характерные черты и памятники искусства определенных исторических эпох и стилей;
- знать основные произведения наиболее известных и значительных художников;

– уметь анализировать произведения различных видов искусств, применяя изученную терминологию.

Перечень основных понятий по дисциплине

Абак, абстракционизм, ампир, анималист, анфилада, арабеска, арка, аркада, архитектура, базилика, барельеф, барокко, бидермайер, валер, валюта, ведута, виадук, горельеф, го-хуа, гравюра, графика, графья, диптер, жанровая картина, живопись, закомара, икона, иконография, импрессионизм, искусство, кариатида, классицизм, ковчег, колорит, композиция, контррельеф, контрфорс, ксилография, левкас, лессировка, линогравюра, литография, локальный цвет, маринист, меандр, медресе, метопа, мечеть, минарет, модерн, модернизм, моноптер, натюрморт, нервюра, ордерная система, орнамент, офорт, паволока, палитра, пастозность, пейзаж, периптер, перспектива, пилон, подмалевок, портал, портик, портрет, постимпрессионизм, реализм, рефлекс, ризалит, рококо, романтизм, ротонда, рустовка, символизм, скульптура, стереобат, стилобат, темпера, тимпан, тон, тондо, торевтика, триглиф, фовизм, фронтон, футуризм, энкаустика, эстамп, эхин, ямато-э.

Выписка из учебного плана по дисциплине

Данный курс «Теория и история искусств» преподается на факультете иностранных языков ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет» (отделение культурологии) в течение двух семестров (III-IV). Согласно учебному плану объем курса (количество аудиторных часов) в III семестре составляет 42 часов (34 часа – лекции и 8 часов – семинары), в IV – 40 часов (34 часа – лекции и 6 часов – семинары). В конце III семестра проводится зачет, в конце IV – экзамен.

Тематическое планирование

Тема	Кол-во часов
I семестр	42
<i>Лекции</i>	34
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ИСКУССТВА	4
Тема 1. Искусствознание как наука. Искусство и его формы	2
Тема 2. Живопись	
Тема 3. Графика. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство	2
РАЗДЕЛ II. ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ	6
Тема 1. Первобытное искусство	2
Тема 2. Искусство Древнего Египта	2
Тема 3. Искусство Месопотамии	2
РАЗДЕЛ III. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО	24
Тема 1. Искусство Древней Греции	6
Тема 2. Искусство Древнего Рима	
Тема 3. Искусство Средних веков	2
Тема 4. Искусство Возрождения	4
Тема 5. Западноевропейское искусство XVII-XVIII вв.	4
Тема 6. Западноевропейское искусство XIX в.	4
Тема 7. Искусство Западной Европы и США XX в.	4
<i>Семинары (Анализ европейского искусства)</i>	8
Семинар 1. Афинский акрополь	2
Семинар 2. Искусство Византии	2

Семинар 3. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи	2
Семинар 4. Голландская живопись XVII в.	2
II семестр	40
<i>Лекции</i>	34
РАЗДЕЛ IV. РУССКОЕ ИСКУССТВО	30
Тема 1. Искусство домонгольской Руси (X-XIII вв.)	2
Тема 2. Искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII вв.)	2
Тема 3. Искусство в период монголо-татарского ига и начала объединения русских земель (XIII – начало XV вв.)	2
Тема 4. Искусство русского централизованного государства конца XV – XVI вв.	2
Тема 5. Русское искусство XVII в.	2
Тема 6. Русское искусство XVIII в.	6
Тема 7. Русское искусство XIX в.	6
Тема 8. Русское искусство конца XIX – начала XX вв.	4
Тема 9. Советское искусство (1917-1991 гг.). Современное искусство России	4
РАЗДЕЛ V. ИСКУССТВО ВОСТОКА	4
Тема 1. Искусство Индии	2
Тема 2. Искусство Китая	
Тема 3. Искусство Японии	
Тема 4. Искусство арабских стран	
<i>Семинары (Анализ русского искусства)</i>	6
Семинар 1. Икона: техника и иконография. Творчество Андрея Рублева	2
Семинар 2. Вологодское искусство XIV-XVIII вв.	2
Семинар 3. Русская портретная живопись второй половины XVIII в.	2

Семинары

III семестр. Анализ европейского искусства

Семинар 1. Афинский акрополь

План семинара:

1. История строительства афинского акрополя
2. Планировка афинского акрополя
3. Парфенон
4. Другие здания афинского акрополя
5. Скульптуры и рельефы Фидия

Основная литература

1. Берд М. Парфенон. М.: ЭКСМО; СПб.: Мидгард, 2007.
2. Брунов Н.И. Памятники Афинского Акрополя: Парфенон и Эрехтейон. М.: Искусство, 1973.
3. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Т. 2: Архитектура античного мира (Греция и Рим). М.: Изд-во Акад. арх. СССР, 1973.
4. Ньюберг С. Фидий. М., 1941.
5. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. М.: Просвещение, 1968.
6. Фидий. М.; Л.: Изогиз, 1962.
7. Чубова А.П. и др. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. Л.: Искусство, 1986.

Дополнительная литература

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I. М.: Искусство, 1988.
4. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
5. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник / Под ред. А.П. Чубовой. М.: Изобраз. искусство, 1980.
6. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М.: Искусство, 1970.
7. Полевой В.М. Искусство Греции. Древний мир. М.: Искусство, 1970.
8. Ривкин Б.И. Античное искусство. М.: Искусство, 1972.
9. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. М.: Искусство, 1980.
10. Таруашвили Л.И. Искусство Древней Греции: Словарь. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Семинар 2. Искусство Византии

План семинара

1. Предпосылки развития византийского искусства
2. Византийское искусство V-VII вв. Правление Юстиниана
  - а) архитектура
  - б) живопись, скульптура и художественное ремесло
3. Искусство периода иконоборчества (VIII-IX вв.). Идеология иконоборцев и иконопочитателей
4. Византийское искусство XIII-XV вв. Палеологовский ренессанс
5. Влияние византийского искусства на искусство других стран

Основная литература

1. Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды. СПб.: Азбука-классика, 2005.
2. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. Л.: Искусство, 1986.
3. Райс Д.Т. Искусство Византии. М.: Слово, 2002.

Дополнительная литература

1. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. Киев: Путь к истине, 1991.
2. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I. М.: Искусство, 1988.
3. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение: Учебник / Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М.: Изобраз. искусство, 1982.
4. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. М.: Искусство, 1975.
5. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. М.: Аванта+, 1997.

Семинар 3. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи (1452-1519)

План семинара

1. Годы учебы и юности во Флоренции (1469-1482)
2. Художественные искания в Милане (1483-1499)
3. Годы странствий и возвращение во Флоренцию (1499-1507)
4. Позднее творчество (1507-1519)
5. Картины Леонардо да Винчи в Эрмитаже

Основная литература

1. Вещози А. Леонардо да Винчи: Искусство и наука Вселенной. М.: Астрель; АСТ, 2001.
2. Гуковский М.А. Мадонна Литта. Картина Леонардо да Винчи в Эрмитаже. Л.; М.: Искусство, 1959.
3. Дживелегов А.К. Леонардо да Винчи. М.: Искусство, 1998.
4. Кустодиева Т.К. «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. Л.: Аврора, 1979.
5. Леонардо да Винчи: Альбом. М.: АСТ; Астрель, 2002.
6. Санти Б. Леонардо да Винчи. М.: Слово, 1998.
7. Уоллэйс Р. Мир Леонардо. 1452-1519. М.: Терра, 1997.

Дополнительная литература

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990.
2. Губер А.А. Леонардо да Винчи. 1452-1519. М.: Искусство, 1952.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I. М.: Искусство, 1988.
4. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. 1452-1519. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
6. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение: Учебник / Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М.: Изобраз. искусство, 1982.
7. Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. М.: Акад. наук СССР, 1952.
8. Леонардо да Винчи. М.: Белый город, 2000.
9. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1. М.: Аванта+, 1997.

Семинар 4. Голландская живопись XVII в.

План семинара

1. Предпосылки развития голландской живописи XVII в. Творчество Ф. Хальса
2. Творчество Рембрандта
  - а) 1630-1640-е гг.
  - б) 1650-1660-е гг.
3. Дельфтская школа. Творчество Яна Вермеера
4. Представители натюрмортной, пейзажной и жанровой живописи

Основная литература

1. Бонафу П. Рембрандт. М.: Астрель; АСТ, 2002.
2. Вермер Делфтский: Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1995.
3. Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М.: Искусство, 1962.
4. История искусства зарубежных стран 17-18 веков: Учебник / Под ред. В.И. Раздольской. М.: Изобраз. искусство, 1988.
5. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII века. М.: Искусство, 1974.
6. Сененко М.С. Франс Хальс. М.: Искусство, 1965.
7. Уоллэйс Р. Мир Рембрандта. 1606-1669. М.: Терра, 2003.

Дополнительная литература

1. Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII в. М.: Искусство, 1957.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
3. Рембрандт: Альбом. М.: Белый город, 2000.
4. Рембрандт Х. ван Рейн. 1606-1669. М.: Изобраз. искусство, 1974.

5. Ротенберг Е.И. Западноевропейское искусство XVII века. М.: Искусство, 1971.
6. Франс Хальс. 1581/85-1666. Л.: Сов. художник, 1967.
7. Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.2. М.: Аванта+, 2000.
8. Ян Вермеер Дельфтский. М.: Изобраз. искусство, 1983.

IV семестр. Анализ русского искусства

Семинар 1. Икона: техника и иконография. Творчество Андрея Рублева

План семинара

1. Техника создания иконы
2. Иконография центральных образов иконописи
  - а) образ Спаса
  - б) образ Богородицы
3. Особенности творчества Андрея Рублева
  - а) фрески
  - б) иконы
4. Анализ иконы Андрея Рублева «Троица»

Основная литература

1. Алпатов М. В. Андрей Рублев: Альбом. М.: Изобраз. искусство, 1972.
2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М.: Просвещение, 1993.
3. Демина Н.А. «Троица» Андрея Рублева. М.: Искусство, 1963.
4. Иванова И.А. Андрей Рублев – живописец Древней Руси. М.: Моск. рабочий, 1960.
5. Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. М.: Искусство, 1966.
6. Шнейдер И.В., Федоров П.А. Изложение техники иконописи // Вздорнов Г.И., Залеская З.Е., Лескова О.В. Общество «Икона» в Париже: В 2 т. Т. 2. М.: Прогресс-Традиция, 2002. (<http://www.nesusvet.narod.ru/ico/>)
7. Яковлева А. Техника иконы // История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX века. М.: АРТ-БМБ, 2002. (<http://www.nesusvet.narod.ru/ico/>)

Дополнительная литература

1. «Троица» Андрея Рублева: Антология. М.: Искусство, 1989.
2. Алпатов М.В. Андрей Рублев. М.: Искусство, 1959.
3. Андрей Рублев и его эпоха. М.: Искусство, 1971.
4. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: ТОО «Мифрил», 1995.
5. Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга. М.: Наука, 1972.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. I. М.: Искусство, 1988.
7. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
8. История русского искусства: В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М.: Изобраз. искусство, 1991.
9. Плугин В.А. Мировоззрение Андрея Рублева. М.: Моск. университет, 1974.
10. Сергеев В.Н. Рублев. М.: Молодая гвардия, 1981.
11. Спаситель мира: Образ Христа Спасителя в православной культуре. М.: Олма-пресс гранд, 2003.
12. Тяжелов В.Н., Сопочинский О.И. Искусство средних веков. М.: Искусство, 1975.

Семинар 2. Вологодское искусство XIV-XVIII вв.

План семинара

1. Искусство Белозерья
  - а) архитектура
  - б) иконопись
2. Искусство Великого Устюга
  - а) архитектура
  - б) иконопись и живопись
3. Искусство Вологды
  - а) архитектура
  - б) иконопись и живопись

Основная литература

1. Бочаров Г., Выголов В. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М.: Искусство, 1978.
2. Бочаров Г.Н., Выголов В.П. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. М.: Искусство, 1983.
3. Рыбаков А.А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII веков. М.: Галарт, 1995.
4. Рыбаков А.А. Художественные памятники Вологды XIII-XX веков. Л.: Художник РСФСР, 1980.
5. Смирнова Э.С. Иконы Северо-Восточной Руси: Ростов, Владимир, Кострома, Муром, Рязань, Москва, Вологодский край, Двина. Середина XIII-середина XIV века. М.: Северный паломник, 2004.
6. Тельтевский П.А. Великий Устюг. Архитектура и искусство XVII-XIX веков. М.: Искусство, 1977.

Дополнительная литература

1. Вздорнов Г.И. Вологда. Л.: Аврора, 1972.
2. Возрожденные шедевры Русского Севера. Каталог выставки. Вологда: Галарт, 1998.
3. Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М.: Искусство, 1970.
4. Древнерусское искусство в собрании Вологодского музея-заповедника. Путеводитель по экспозиции. М.: Северный паломник, 2004.
5. Коваль Р.М., Прийменко В.С. Русский Север. Кириллов, Ферапонтово. Л.: Изобраз. искусство, 1970.
6. Петрова Л.Л., Петрова Н.В., Никанорова Л.В. Церковное искусство XV-XIX веков в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. М.: Северный паломник, 2002.
7. Шильниковская В.П. Великий Устюг. Развитие архитектуры города до середины XIX в., М.: Стройиздат, 1973.

Семинар 3. Русская портретная живопись второй половины XVIII в.

План семинара

1. Творчество Ф.С. Рокотова
  - а) 1760-1770-е гг.
  - б) 1780-е гг.
2. Творчество Д.Г. Левицкого
  - а) 1770-е гг.
  - б) 1780-е гг.
3. Творчество В.Л. Боровиковского
  - а) 1790-е гг.
  - б) начало XIX в.

Основная литература

1. Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII-XIX веков. М.: Искусство, 1975.
2. Валицкая А.П. Дмитрий Григорьевич Левицкий. 1735-1822. Л.: Художник РСФСР, 1985.
3. Гершензон-Чегодаева Н.М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М.: Искусство, 1964.
4. Лапшина Н. Федор Степанович Рокотов. М.: Искусство, 1959.
5. Лебедев А.В. Федор Степанович Рокотов: Русский художник XVIII века. М.; Л.: Искусство, 1945.
6. Машковцев Н.Г. В.Л. Боровиковский. М.: Искусство, 1950.

Дополнительная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учеб. М.: Высш. шк., 1993.
2. История русского искусства: В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М.: Изобраз. искусство, 1991.
3. Кантор А.М. и др. Искусство XVIII века. М.: Искусство, 1977.
4. Левицкий Д.Г. Л.: Искусство, 1987.
5. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. М.: Аванта+, 1998.

Вопросы к зачету (III семестр)

1. Искусствознание как наука. Искусство и его формы.
2. Живопись и графика как виды искусства.
3. Архитектура, скульптура и декоративно-прикладное творчество как виды искусства.
4. Первобытное искусство.
5. Искусство Древнего Египта.
6. Искусство Междуречья.
7. Эгейское и крито-микенское искусство.
8. Искусство Древней Греции периода геометрики и архаики.
9. Классическое искусство Древней Греции. Эллинизм.
10. Искусство этрусков и Древнего Рима периода республики.
11. Искусство Древнего Рима периода империи.
12. Искусство Византии.
13. Западноевропейское искусство Раннего Средневековья.
14. Западноевропейское искусство Высокого Средневековья.
15. Искусство Проторенессанса и Раннего итальянского Возрождения.
16. Искусство Высокого и Позднего итальянского Возрождения.
17. Искусство Италии и Испании XVII в.
18. Искусство Фландрии и Голландии XVII в.
19. Искусство Франции XVII-XVIII вв.
20. Искусство Англии XVII-XVIII вв.
21. Искусство Германии и Италии XVIII в.
22. Архитектура, скульптура и ДПИ Западной Европы первой половины XIX в.
23. Живопись Западной Европы первой половины XIX в.
24. Архитектура, скульптура и ДПИ Западной Европы второй половины XIX в.
25. Живопись Западной Европы второй половины XIX в.
26. Архитектура, скульптура и ДПИ Западной Европы и США конца XIX – начала XX вв.
27. Живопись и графика Западной Европы и США конца XIX – начала XX вв.
28. Архитектура, скульптура и ДПИ Западной Европы и США XX в.
29. Основные течения в живописи Западной Европы и США первой половины XX в.

30. Основные течения в живописи Западной Европы и США второй половины XX в.

Вопросы к экзамену (IV семестр)

1. Архитектура периода Киевской Руси.
2. Живопись, скульптура и ДПИ периода Киевской Руси.
3. Архитектура периода феодальной раздробленности.
4. Живопись и скульптура периода феодальной раздробленности.
5. Архитектура, скульптура и ДПИ периода монголо-татарского ига и начала объединения русских земель.
6. Живопись периода монголо-татарского ига и начала объединения русских земель.
7. Архитектура периода централизованного русского государства.
8. Живопись, скульптура и ДПИ периода централизованного русского государства.
9. Архитектура XVII в.
10. Живопись, скульптура и ДПИ XVII в.
11. Архитектура и петровского времени.
12. Живопись, скульптура и ДПИ петровского времени.
13. Архитектура, скульптура и ДПИ середины XVIII в.
14. Живопись середины XVIII в.
15. Архитектура второй половины XVIII в.
16. Скульптура второй половины XVIII в.
17. Живопись второй половины XVIII в.
18. Архитектура и скульптура первой половины XIX в.
19. Живопись первой половины XIX в. (О. Кипренский, В. Тропинин, А. Венецианов).
20. Живопись первой половины XIX в. (К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов).
21. Архитектура и скульптура второй половины XIX в.
22. Живопись второй половины XIX в. (В. Перов, И. Крамской, Н. Ге).
23. Жанровая и пейзажная живопись второй половины XIX в.
24. Живопись второй половины XIX в. (И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов).
25. Архитектура и скульптура рубежа XIX-XX вв.
26. Живопись рубежа XIX-XX вв. (абрамцевский кружок).
27. Живопись рубежа XIX-XX вв. («Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза»)
28. Архитектура и скульптура советского периода.
29. Живопись 1920-х гг. (ОСТ и АХР).
30. Авангардная живопись 1920-х гг.
31. Живопись 1930-1940-х гг.
32. Живопись второй половины XX в.
33. Искусство Византии.
34. Искусство Японии.
35. Искусство Китая.
36. Искусство Индии.