

Пояснительная записка

Поступающий в аспирантуру по научной специальности 5.10.3 Виды искусств (техническая эстетика и дизайн) представляет на кафедру реферат по проблеме исследования и сдает вступительный экзамен. При наличии научных статей по специальности поступающий освобождается от подготовки реферата.

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень специалиста / магистра) и включает основные разделы по искусствоведению, необходимые для последующего освоения программы по научной специальности Виды искусств (техническая эстетика и дизайн)

Требования к реферату

Реферат должен быть написан на актуальную тему в области технической эстетики и дизайна и выражать научные интересы поступающего в аспирантуру.

Во Введении должен быть представлен категориальный аппарат исследования: **проблема, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методы исследования**. В Заключение – выводы и результаты анализа по исследуемой проблеме. Список источников должен соответствовать теме реферата, в общем числе представленной литературы публикации за последние 5 лет должны составлять более половины от общего списка.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.3 ВИДЫ ИСКУССТВ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН)

1. Творчество основоположников дагестанского профессионального искусства.
2. Дагестанская книжная графика.
3. Развитие исторической темы в дагестанской живописи.
4. Бытовой жанр в дагестанской живописи.
5. Дагестанский живописный пейзаж.
6. Дагестанский живописный портрет.
7. Дагестанский живописный натюрморт.
8. Станковая графика Дагестана.
9. Дагестанский плакат.
10. Монументальная скульптура Дагестана.
11. Развитие Дагестанской. станковой графики.
12. Мемориальная скульптура в Дагестане.
13. Развитие декоративно-прикладного искусства Дагестане.
14. Обзор искусствоведческих трудов дагестанских ученых.
15. Современное изобразительное искусство Дагестана.

Цели и задачи вступительных испытаний

Вступительные испытания проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в аспирантуре по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (техническая эстетика и дизайн).

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:

- знание теоретических основ дисциплин специалитета / магистратуры по соответствующему направлению;
- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;
- владение культурой мышления;
- умение ставить цель и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций.

В программе представлены вопросы, посвященные истории развития искусствознания, закономерностям становления науки об искусстве и ее методологии, а также вопросы, отражающие современные аспекты методологии искусствоведческих исследований.

Цель экзамена по данной программе состоит в проверке знания важнейших этапов исторического развития искусствознания, способности ориентироваться в разнообразии современных научных методологических установок и принципов искусствоведческого исследования.

Поступающий в аспирантуру должен представлять общую логику развития искусствознания и особенности современного состояния искусствоведческой науки, должен быть знаком с основными трудами, имеющими этапное значение для истории науки об искусстве, уметь охарактеризовать их содержание, выявить методологические установки авторов и историческую обусловленность этих установок.

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Два вопроса предполагают теоретическое изложение учебного материала. Третий вопрос предусматривает собеседование по подготовленному реферату.

Организация вступительного испытания

На вступительном испытании должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

Во время проведения вступительного испытания участникам указанных мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, группа и место проведения испытания, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих.

Перед началом экзамена поступающие в индивидуальном порядке выбирают билет, сообщают его номер членам экзаменационной комиссии.

Для подготовки к устному ответу поступающий получает экзаменационный лист, на котором должен изложить ответы на вопросы экзаменационного билета, и заверить экзаменационный лист своей подписью. Подготовка к устному ответу каждого поступающего не должна превышать 40 минут. На устный ответ каждого поступающего отводится по 10 минут.

Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

Уровень знаний поступающего оценивается комиссией по пятибалльной системе в соответствии с указанными ниже критериями оценивания.

Протокол приема вступительного испытания подписывается членами комиссии, которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и утверждается председателем комиссии.

Решение комиссии в течение суток доводится до сведения поступающего.

Поступающий в аспирантуру в течение суток после оповещения решения комиссии о прохождении вступительного испытания вправе подать заявление председателю комиссии о несогласии с решением экзаменационной комиссии.

Передача вступительного испытания во время проведения вступительных испытаний не допускается.

Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально), допускаются к ним в других группах или индивидуально в период вступительных испытаний.

При несоблюдении порядка проведения вступительного испытания члены экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает поступающему принятые документы.

Требования к ответу на экзаменационный билет

- Ответ должен быть научно обоснованным, логически аргументированным.
- В ответе должны быть использованы знания из различных разделов изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.
- Теоретические положения должны быть подтверждены фактами.

Критерии оценки

Оценивание вступительного испытания осуществляется посредством начисления баллов за каждое задание в билете по 5 -балльной системе.

Задания оцениваются по следующим критериям

Критерии	Количество баллов
Концептуальное видение (междисциплинарное) теоретического материала, свободное владение необходимыми предметными знаниями, подтверждение теоретических положений эмпирическими данными	5
Полное знание теоретического материала, владение необходимыми предметными знаниями, допущение незначительных неточностей в ответах	4
Слабое знание теоретического материала, затруднения в применении специальных терминов, допущение досадных ошибок в определении научных положений	3
Существенные пробелы в знании теоретического материала. Серьезные ошибки	2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Искусство первобытного общества.

Теории происхождения искусства и его видов. Познавательная и трудовая деятельность первобытного человека – причина зарождения и развития искусства. Синкретизм культуры первобытного общества. Связь искусства с первобытной магией. Произведения мелкой пластики и наскальная

живопись эпохи палеолита (33-12 тыс. до н.э.): «палеолитические Венеры» и росписи пещер Альтамира, Фон-де-Гом и Ласко. Выразительность и реалистическая направленность первобытного искусства. Отражение более глубокого восприятия действительности в искусстве мезолита (12-8 тыс. до н.э.). Особенности наскальной живописи. Усложнение представлений о мире и изменение характера искусства в эпоху неолита (5-3 тыс. до н.э.). Развитие сюжетной повествовательной композиции. Схематизм и стилизация. Развитие орнамента и зарождение письменности: росписи и петроглифы Африки, Франции, Карелии и др. Появление мегалитической архитектуры в эпоху бронзового века (3-2 тыс. до н.э.) и ее виды и типы: менгиры, дольмены, кромлехи.

Искусство Древнего Египта.

Особенности культуры и искусства древнеегипетского рабовладельческого общества. Географическая замкнутость и самобытность их развития. Религиозно-мифологические представления египтян, обожествление личности фараона и заупокойный культ (учение о «двойнике») и их связь с искусством. Канон и его особенности: иерархичность в построении композиции, логическая ясность, монументальность и декоративность изображений. Художественное совершенство и утонченность искусства Египта. Грандиозность архитектурных комплексов. Периодизация египетского искусства.

Искусство Додинастического периода и периода Раннего царства (кон. 5 тыс. – XXVIII в. до н.э.). Сложение канонических систем в скульптуре и живописи. Плита фараона Нармера. Архитектурный тип гробницы масштаба.

Искусство Древнего царства (XXVIII–XXIII вв. до н.э.). Основные типы монументальных архитектурных сооружений (храм, гробница). Ступенчатая пирамида Джосера, ансамбль в Гизе, заупокойные и «солнечные» храмы. Портретные статуи Хефрена, Микерина, Капера, Каи, Рахотепа и Нофрет; Большой сфинкс; рельефы.

Искусство Среднего царства (XXI–XVIII вв. до н.э.). Новые типы архитектуры. Заупокойный храм Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри, скальные гробницы номархов. Рост реалистических тенденций в скульптурном портрете. Портреты Аменемхета III и Сенусерта III. Росписи в Бени-Гасане.

Искусство Нового Царства (XVI–XXI вв. до н.э.). Грандиозное храмовое строительство. Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре, скальный храм Рамсеса II в Абу-Симбеле. «Колоссы Мемнона», статуи Рамсеса II, рельефы росписи фиванских храмов.

Искусство Амарнского периода кон. XV – нач. XIV в. до н.э. Значение религиозной реформы фараона Аменхотепа IV (Эхнатона) в развитии искусства. Возросшая реалистичность и утонченность образов и

жизненность сюжетов в скульптуре (мастерская Тутмеса) и живописи. Скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити, рельефы и росписи дворца в Ахетатоне.

Египетское искусство при преемниках Эхнатона (XIV–XII вв. до н.э.). Произведения из гробницы фараона Тутанхомона.

Искусство Позднего периода (XI–VI вв. до н.э.). Черты упадка в условиях ослабления египетского государства. Временный подъем в эпоху Эфиопской и Саисской династий.

Искусство Древней Месопотамии.

Общие черты с искусством Древнего Египта. Своеобразие.

Искусство Шумера и Аккада (4-3 тыс. лет до н.э.). Ведущая роль архитектуры и ее особенности. «Белый храм» и «Красное здание» в Уре, храм богини Нинхурсаг в Убайде, зиккурат бога Нанны в Уре. Скульптурные и рельефные изображения, резные печати-инталии. Изобразительные каноны. Образы богов, царей и правителей.

Искусство Вавилона (XX–XVII вв. до н.э.) и Ассирии (XIII–VII вв. до н.э.) Дворцы и зиккураты. Особенности дворцового зодчества в Ассирии. Портальная скульптура (шеду). Рельефные композиции на сюжеты войны и охоты. Реализм в изображении животных. Рельефы дворцов Ашшурназирпала, Саргона II и Ашшурбанипала. Нововавилонское искусство (VII–VI вв. до н.э.). Масштабность строительства. Крепостные стены, ворота богини Иштар. Изразцовый декор. Зиккурат Этеменанки («Вавилонская башня»).

Искусство ахеменидского Ирана (VI–IV вв. до н.э.). Дворцовые комплексы в Персеполе и Сузах, рельефные и изразцовые композиции в их оформлении. Ападаны. Гробница Кира. Искусство хеттов и хурритов (XVII–XII вв. до н.э.).

Искусство Индии.

Религиозно-мифологические представления индийцев и их отражение в архитектуре и изобразительном искусстве. Связи с искусством Ближнего и Среднего Востока. Своеобразие.

Искусство Древней Индии (2 тыс. до н.э.). Архитектура и скульптура древнего периода. Город Мохенджо-Даро. Типы архитектурных сооружений, связанных с буддизмом: ступа, чайтья, вихара, стамбха. Пещерные храмы в Аджанте, их скульптурное оформление. Образы Будды в скульптуре. Росписи Аджанты.

Искусство Средневековой Индии (конец V–XVIII вв.). Храмы, посвященные индуистским богам (Шиве, Вишну, Брахме). Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Влияние мусульманских вторжений на искусство Индии. Новые типы и конструкции мусульманской архитектуры: минарет, мечеть, мавзолей, медресе; арка, купол. Мавзолей Тадж-Махал. Книжная миниатюра.

Искусство Китая.

Древние представления о природе, религиозно-философские учения

китайцев и их связь с искусством. Многообразие форм китайского искусства, его своеобразие и жизнестойкость художественных традиций. Периодизация искусства Китая.

Искусство Древнего Китая (5-3 тыс. до н.э. – III в н.э.). Древнейший период. Расписная керамика. Период Шань-Инь. Архитектура: дворцы и захоронения. Бронзовые ритуальные сосуды, разнообразие их форм и декора. Периоды Чжоу и Чманьго. Произведения декоративно-прикладного искусства. Особенности орнамента. Периоды Цинь и Хань. Грандиозность архитектурных сооружений. Великая китайская стена. Гробница императора Цинь-Шихуанди. Статуи глиняных воинов и рельефы из гробницы.

Искусство Средневекового Китая (конец III – середина XIX в.). Период Северная Вэй. Влияние буддизма на искусство Китая. Новые типы архитектуры: пещерные храмы, пагоды-реликварии. Скульптурные изображения Будды и буддийских божеств. Периоды Тан, Сунн, Мин и Цинн. Монументальность и праздничность архитектуры. Развитие китайской живописи, ее жанры и особенности. Установление канона в живописи.

Искусство Античной Греции.

Крито-Микенское (Эгейское) искусство. Связь Эгейского искусства (3-2 тыс. до н.э.) с художественными традициями Египта и Месопотамии.

Искусство Крита. Своеобразие архитектуры. Дворцы в Кноссе и Фесте. Росписи критских дворцов и их особенности: отражение мифологических представлений и светских мотивов, декоративность, стилизация, праздничность. Мелкая пластика, керамика.

Микенское искусство. Влияние Крита на искусство Микен, сохранение местных традиций. Архитектурные типы светских и культовых сооружений: жилище-мегарон, гробница-толос. Дворец в Тиринфе. «Львиные ворота». Росписи дворцов и их художественные особенности.

Искусство Древней Греции. Преемственность художественных традиций Эгейского искусства. Роль государственного устройства и общественной жизни греков (демократической власти в городах полисах), мифологии и антропоцентрической направленности мировоззрения в развитии греческого искусства. Гуманистический характер искусства Древней Греции. Основные этапы развития греческого искусства. Архитектура, монументальная скульптура и геометрический стиль вазописи гомеровского периода (XIX–VIII вв. до н.э.).

Искусство периода архаики (VII–VI вв. до н.э.). Сложение в архитектуре ордерной системы. Типы ордеров: дорический, ионический, коринфский. Основные типы греческих храмов: храм в антах, простиль, амфипростиль, периптер, диптер. Структура храма. Типы статуй (боги, курсы, коры) и их особенности. Стили вазописи: ориентализирующий, чернофигурный, краснофигурный. Искусство ранней классики (490-450 гг. до н.э.). Отражение победы греков над персами в архитектуре и

скульптуре. Фронтонные композиции храмов Афины Афайи на о.Эгин и Зевса Олимпийского. Сложение эстетического идеала в статуях атлетов и богов. Статуи «Дельфийский возничий», «Зевс Громовержец».

Искусство высокой классики (450-400 гг. до н.э.). Типический образ человека в скульптуре. Проблема передачи движения и действия в статуе Мирона «Дискобол». Скульптор Поликлет и его «канон». Прием «хиазма» как средство гармоничного сочетания покоя и движения в статуе Поликлета «Дорифор». Воплощение в скульптуре греческого идеала физического и духовного совершенства человека.

Проявление экономического и политического расцвета Афин времени Перикла в искусстве. Ансамбль Афинского акрополя, его структура и композиция. Скульптор Фидий и его школа. Фронтонные композиции, метопы и фриз Парфенона. Статуи Афины Парфенос и Зевса Олимпийского. Античное надгробие и греческий идеал умеренного проявления чувств.

Искусство поздней классики (400-323 гг. до н.э.). Пелопонесские войны и начало кризиса полиса. Ослабление этических и гражданских требований к искусству. Усложнение реалистических исканий. Галикарнасский мавзолей. Разработка мотива движения в скульптуре Скопаса («Менада»). Утонченность стилистики в скульптурных произведениях Праксителя («Гермес с младенцем Дионисом»). Неоклассические тенденции в творчестве скульптора Лисиппа («Апоксиомен»).

Искусство эпохи эллинизма (посл. треть IV в. – I в. до н.э.). Сложность и многоплановость культуры эллинизма. Взаимодействие греческих и местных художественных традиций. Основные центры эллинистической культуры: Александрия, Пергам, Родос, Греция. Градостроительство. Культ колоссального и остродинамического искусства (статуи «Колосс Родосский», «Ника Самофракийская») и камерные тенденции (терракотовые статуэтки) – отражение контрастных устремлений эпохи. Рельефы Пергамского алтаря. Классические традиции в статуе Афродиты Милосской. Проблема передачи переживаний человека и эллинистический скульптурный портрет. Эллинистические камеи.

Искусство Древнего Рима.

Искусство доримской Италии. Искусство этрусков (VIII–III вв. до н.э.), его связь с художественными традициями Греции и стран Востока. Архитектура этрусков (храмы, курганные гробницы-тумулосы). Погребальный культ и зарождение скульптурного портрета. Росписи этруских гробниц.

Искусство Древнего Рима. Синтез этруских, греческих и собственно римских достижений в искусстве. Грандиозность и торжественность

римского искусства, его направленность на прославление силы и величия Римского государства. Периодизация.

Искусство Римской республики (кон. VI – сер. I в. до н.э.). Его трезво-практический характер. Ведущая роль гражданской утилитарной архитектуры. Мосты, акведуки, общественные здания, дороги, форумы. Инженерные достижения римских архитекторов. Изобретение бетона, широкое применение арочных и сводчатых конструкций. Культовая архитектура. Переработка греческих ордоров. Римская архитектурная ячейка. Основные типы римского жилища: домус, инсула, вилла. Развитие скульптурного портрета и его связь с культом предков. Воплощение гражданских идеалов в статуях «тогатус». Четыре помпейских стиля древнеримской монументальной живописи.

Искусство Римской империи (I в. до н.э. – V в. н.э.). Грандиозные масштабы и триумфальный характер архитектуры. Строительство императорских форумов, триумфальных арок, зрелищных сооружений, терм. Колизей. Новый тип храма – Пантеон. Проблема сходства в римском скульптурном портрете эпохи империи и тенденции к идеальной абстракции. Основные фазы его развития: августовский портрет, флавиевский, антониевский, портрет «эпохи солдатских императоров». Основные черты исторического повествовательного скульптурного рельефа. Рельеф колонны Траяна. Римская мозаика. Росписи христианских катакомб. Искусство римских провинций. Взаимодействие римских эллинистических и местных художественных традиций. Ансамбли Баальбека и Пальмиры. Фаюмский портрет.

Средневековье как новая ступень в художественном развитии человечества. Роль церкви в феодальном обществе. Зачатки искусствоведения в Западной Европе и Византии. Отношение к античному наследию (адаптация идей античности в рамках христианского мировоззрения). Эстетические воззрения Средневековья (Августин, Фома Аквинский). Ведущая эстетическая идея: бог – источник красоты (Августин) и ее значение для художественной теории и практики. Идея "первообраза". Дуализм средневекового мировоззрения. Проблемы искусства и творчества в полемике иконоборцев и иконопочитателей.

Искусство Средневековой Европы.

Искусство Византии. Исторические и культурные особенности развития. Неразрывная связь византийской художественной культуры с античными традициями. Роль христианства в становлении и развитии художественного языка, основных видов и форм византийского искусства. Каноничность и символика византийского искусства. Периодизация.

Искусство Византии в V–VIII вв. Культовая архитектура, формирование основных типов сооружений (базилика, центрические, крестово-купольные храмы). Храм св. Софии в Константинополе. Архитектура Равенны. Равенские мозаики, мозаики церкви Успения в

Нике, фрески церкви Санта Мария Антика в Риме. Иконопись (иконы в технике энкастики). Книжная миниатюра (свиток Иисуса Навина, евангелие из Росано, рукопись Диоскорида).

Искусство эпохи иконоборчества (VIII–IX вв.). Религиозно-политическое движение иконоборчества и его отражение в искусстве.

Искусство Византии в IX–XII вв. Расцвет культуры и искусства в «македонский» и «комниновский» периоды. Тектонические и эстетические особенности крестово-купольного храма. Большая церковь монастыря Хозиос Лукас в Фокиде, церковь Успения монастыря Дафнии близ Афин. Разработка системы канонических правил религиозных изображений, формирование и закрепление христианской иконографии. Сложение и разработка декоративной системы росписи крестово-купольного храма. Мозаики храма св. Софии, церкви монастыря Хозиос Лукас и церкви монастыря Дафнии. Иконы «Владимирская Богоматерь», «Св. Пантелеймон». Книжная миниатюра («Хлудовская псалтырь», «Слова Григория Назианзина», «Парижская псалтырь»).

Искусство Византии в XIII–XV вв. Подъем искусства времени Палеологов. Развитие культового зодчества. Церковь Кахрие Джами. Иконы «Двенадцать апостолов», «Христос Пантократор». Книжная миниатюра.

Средневековое искусство стран Западной Европы. Историческая обусловленность развития искусства. Синтез античных, византийских, восточных и местных («варварских») художественных традиций. Разнообразие произведений искусства. Влияние христианства и народного творчества на формирование художественного языка средневекового искусства Западной Европы. Христианский приоритет духовного (божественного) начала над физическим (земным) и его проявление в искусстве. Основные этапы развития искусства Западной Европы в Средние века.

Дороманское искусство. Искусство «варварских» государств и империи франков в V–X вв. Орнаментально-декоративные формы «филигранного» и «полихромного» стилей (IV–VI вв.). Распространение «звериного» стиля (VI–VIII вв.). Рунические камни VII–XI вв. Гробница остготского короля Теодориха в Равенне. Книжная миниатюра («Книга из Дурроу», Келльское евангелие, Сент-Галленское евангелие). Орнаментально-декоративный стиль украшения рукописей, развитие изоморфного типа инициалов. Искусство Каролингского возрождения (VIII–IX вв.). Обращение к традициям поздней античности. Аахенская капелла, церковь Жерминьи де Пре. Мозаики и росписи. Книжная миниатюра («Коронационное евангелие» Карла Великого, «Утрехтская псалтырь»). Декоративно-прикладное искусство и пластика. Конная статуэтка Карла Великого.

Романское искусство XI–XII вв. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Западной Европы. Ведущая роль архитектуры, ее строительные принципы и стилистические особенности. Светская и культовая архитектура (феодалы замки, храмы, монастыри). Ведущая роль Франции в средневековой Европе. Памятники французской архитектуры: Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, Сен-Фрон в Перигее. Немецкая архитектура: собор Петра в Вормсе, церковь св. Михаила в Гильдесгейме. Художественно-образная система скульптурного убранства романских соборов. Борьба статики и динамики в романской пластике, ее экспрессивный характер. Порталы церкви Петра в Муассак, Михаила в Гильдесгейме, собора в Отене. Архитектура и скульптура Италии.

Готическая архитектура в странах Западной Европы.

Готическое искусство XII–XIV вв. Ведущая роль культовой архитектуры, основные принципы ее конструкции, тектонические и художественные возможности. Роль скульптуры в декоративном убранстве храмов. Тематика и система размещения скульптур. Памятники архитектуры готического искусства Франции: собор Парижской богородицы, соборы в Шартре, Аменье, Руане. Скульптура соборов в Аменье и Реймсе. Интерес к изображению человека, его сложных душевных переживаний. Появление и развитие витража. Витражные композиции собора в Шартре. Книжная миниатюра. Сохранение романских традиций и форм в готической архитектуре Германии. Соборы во Фрейсбурге и в Кельне. Своеобразие немецкой готической пластики: драматизм, экспрессивная грубоватость художественного языка, индивидуальная характерность образов. Скульптура соборов в Бамберге, Наумберге и Страсбурге. Готическая архитектура Англии XIII–XV вв. «Пламенеющий» стиль готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве.

Искусство эпохи Возрождения.

Искусство Возрождения в Италии. Особенности культуры и искусства Возрождения: обращение к античности, антропоцентризм, гуманистический характер, научность, светскость. Обогащение видов и жанров изобразительного искусства. Утверждение реалистического метода в живописи и скульптуре. Возрождение классического языка архитектурных форм. Исторические корни и хронологические рамки основных этапов развития искусства Возрождения в Италии.

Искусство Проторенессанса (конец XIII–XIV в., период Треченто). Нарастание элементов новой культуры Возрождения в итальянских городах (Флоренция, Тоскана, Рим). Флоренция – ведущий центр искусства Италии. Проторенессанс и готика в архитектуре и изобразительном искусстве. Собор в Сиене. Собор Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. Скульптура Николо и Джованни Пизано.

Реформаторский характер живописной системы Джотто ди Бондони. Художники Сиены: Симоне Мартини, Андреа дель Кастаньо и др.

Искусство раннего Возрождения (период Кватроченто, XV в.). Расцвет итальянских городов-коммун. Окончательное формирование ренессансного мировоззрения. Утверждение новых принципов в искусстве. Ведущая роль Флоренции. Обращение зодчих к античному наследию, поиски выразительных и тектонических возможностей архитектуры для воплощения идеи соразмерности и гармонии мира. Творчество Филиппо Брунеллески. Сложение нового типа светского (палаццо, общественное здание, вилла) и культового (развитие идеи базиликального и центрического храмов) зданий. Выработка новых принципов пластического языка, основанного на пристальном изучении натуры и обращении к античным традициям. Творчество Донателло – ведущего мастера ренессанской пластики XV в. Развитие рельефа и круглой скульптуры (монумент, надгробие, скульптурный портрет) в творчестве Лоренцо Гиберти и Андреа Верроккио. Реализм в живописи Томмазо Мазаччо. Формирование новых принципов изобразительного языка основанного на изучении законов реалистического отражения действительности. Использование научно обоснованного метода математической и линейной перспективы, разработка теории пропорций, изучение законов оптики и анатомии. Художники-экспериментаторы флорентийской школы: Паоло Уччелло, Бенотто Гоццолли, Филиппо Липпи. Творчество Сандро Боттичелли. Живописцы сиенской школы: Пьеро дела Франческа, Андреа Мантенья. Художники венецианской школы живописи: Джованни Беллини, Антонелло да Мессина.

Искусство Высокого Возрождения (конец XV – первая половина XVI в.). Расцвет искусства, воплощение в нем гуманистических идеалов совершенной личности, гармонического и художественного центра Италии. Творчество архитекторов Донато Браманте и Андреа Палладио. Великие мастера эпохи. Творчество Леонардо да Винчи – художника-ученого (архитектура, скульптура, живопись). Произведения Леонардо да Винчи. Творчество Рафаэля Санти, воплощение наиболее гармоничных и ясных идеалов в его монументальных и станковых произведениях. Мадонны и портреты Рафаэля. Творчество Микеланджело Буонарроти. Выражение гуманистических представлений и гражданских идеалов времени в скульптурных и живописных произведениях Микеланджело. Венецианская школа, ее своеобразие. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Творчество Тициана, его жизнеутверждающий характер. Тициан – один из великих колористов и мастеров портрета эпохи Возрождения и всей мировой живописи. Нарастание драматического начала в поздних работах художника.

Искусство позднего Возрождения (конец XVI в.). Творчество венецианских живописцев Паоло Веронезе и Якобо Тинторетто.

Маньеризм и протобарокко как эпилог развития ренессансной художественной культуры.

Искусство Северного Возрождения. Особенности его исторического развития. Синтез реалистических (собственно ренессансных) и готических традиций в искусстве стран Северной Европы. Искусство Возрождения в Нидерландах (XIV–XVI вв.). Бюргерская культура в нидерландских городах. Пробуждение интереса к образному отражению в искусстве многообразия мира, различных проявлений человеческой индивидуальности. Зарождение портрета, пейзажа и бытового жанра в нидерландской религиозной живописи. Миниатюры «Великолепного часослова Герцога Беррийского», выполненные братьями Лимбургскими. Скульптурные произведения Клааса Слотера. Творчество Яна Ван Эйка, Рогира Ван дер Вейдена, Гуго Ван дер Гуса. Реализм и фантастика в творчестве Иеронима Босха. Отражение идей нидерландской буржуазной революции в искусстве Питера Брейгеля Старшего. Искусство Возрождения в Германии. Движение реформации и его влияние на развитие немецкой культуры и искусства. Творчество Альбрехта Дюрера – ведущего представителя немецкого Возрождения. Связь его творчества с проблемами духовной жизни Германии, интерес художника к достижениям ренессансного искусства Италии. Живописные и графические произведения Дюрера. Творчество Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего. Искусство Возрождения во Франции. Формирование нового французского искусства на основе достижений нидерландского и итальянского Возрождения и национальных художественных традиций. Французская живопись и книжная миниатюра XV в. Творчество Жана Фуке. Светский, жизнерадостный характер французского искусства XVI в., развитие новых форм архитектуры. Замки Луары. Строительство Лувра. Скульптура Жана Гужона. Школа Фонтенбло. Развитие реализма в живописи. Портреты Жана и Франсуа Клуэ.

Западноевропейское искусство XVII века.

Западноевропейское искусство XVII в. Отражение в искусстве общественно-социальной жизни эпохи. Расширение и усложнение представлений о мире, возросший интерес к конкретному, индивидуальному началу и окружающей человека среде. Основные стилевые направления искусства (барокко, классицизм). Специфика реализма в разных художественных школах.

Искусство Италии. Италия как главный центр формирования основных направлений в искусстве XVII в. Феодално-католическая реакция и ее влияние на развитие художественной культуры. Утверждение барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Барочный синтез искусств. Творчество Лоренцо Бернини (архитектура, скульптура). Динамично-экспрессивный и зрелищный характер его скульптурных

образов, своеобразие пластического языка. Реализм Микеланджело Меризи да Караваджо и его влияние на европейскую живопись. Особенности художественного языка и демократизм образов Караваджо. Болонская академия братьев Караччи и сложение академического направления в живописи Италии. Эклектичность творческого метода братьев Караччи. Реалистическое искусство живописца Джузеппе Мария Креспи.

Искусство Фландрии. Расцвет фламандской культуры и искусства в первой половине XVII в. Барокко – господствующее направление в изобразительном искусстве Фландрии. Полнокровный реализм, жизнерадостность и торжественная праздничность фламандской живописи. Творчество П.П. Рубенса и его воздействие на фламандскую и европейскую живопись XVII в. Специфика изобразительного языка мастера. Образы человека и природы в произведениях Рубенса. Творчество Антониса Ван Дейка и его значение в формировании принципов парадного портрета. Демократическое искусство Якоба Иорданса. Жанровая живопись в творчестве Адриана Браувера. Художественные особенности фламандского натюрморта (Творчество Франса Снейдерса).

Искусство Голландии. Роль буржуазной революции в развитии художественной культуры Нидерландов. Расцвет экономики, точных наук, материалистической философии. Специфика голландской живописи, обращение к современной действительности, темам повседневной жизни, расцвет портрета, бытового жанра, пейзажа, натюрморта. Творчество Франса Хальса, его значение в развитии реалистического портрета и голландской национальной школы. Формирование и расцвет бытового жанра. Мастера бытового жанра: Адриан Ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх, Питер де Хох, Ян Вермеер Дельфтский. Развитие реалистического пейзажа в творчестве Ян Ван Гойена, Якоба Ван Рейсдала. Мастера голландского натюрморта: Питер Клаас, Виллем Клаас Хеда, Виллем Кальф и др. Творчество Рембрандта Харменса Ван Рейна, его философский характер. Передача художником внутреннего мира человека, разнообразия и глубины его душевных переживаний. Художественная система Рембрандта (свет и цвет в живописи мастера). Исторические, мифологические и жанровые полотна, портреты, рисунки и офорты Рембрандта.

Искусство Испании. Своеобразие испанской культуры XVII в., влияние католицизма, сословных дворянских идеалов и одновременно широкое распространение демократических и гуманистических воззрений. Противоречивость и сложность искусства Испании XVI в. Творчество Эль Греко. Реалистическое искусство Севильи и Валенсии – ведущих центров Испании. Творчество Хусепе Риберы, Франсиско Сурбарана, Бартоломе Эстабана Мурильо. Реализм в искусстве Диего Веласкеса. Работа в жанре «бодегонес» (сцены из народной жизни). Утверждение в картинах и

портретах духовной красоты и достоинства простого человека. Связь Веласкеса с придворной культурой, его парадные портреты: сохранение в них гуманистических традиций, интереса к личности. Колористические достижения мастера.

Искусство Франции. Расцвет национальной культуры Франции. Классицизм – ведущее направление в искусстве. Эстетика классицизма, ее связь с философией рационализма. Творчество Никола Пуссена – вершина французского классицизма. Утверждение разумной гармонии мира и духовного совершенства личности, обращение к идеалам общественного блага и героического самопожертвования. Мифологические и исторические картины Пуссена. Классический пейзаж в творчестве Клода Лоррена. Другие течения в искусстве Франции первой половины и середины XVII в. Жорж де Латур и французский кароваджизм. Крестьянский жанр в творчестве братьев Ленен. Графика Жака Калло. Ведущая роль придворной культуры во Франции второй половины XVII в. (правление Людовика XIV). Деятельность Французской академии. Расцвет дворцовой архитектуры. Ансамбль Версаля в творчестве Луи Лево, Жюль Ардуэна Мансара и Андре Ленотра.

Древнерусское искусство. Его периодизация. Развитие архитектуры. Творчество древнерусских живописцев.

Искусство древнерусского государства XI–XII вв. Киевская Русь. Ее культура и искусство как общее наследие русского, украинского и белорусского народов. Связи Киева с Византией. Политическое и культурное значение принятия христианства. Сочетание языческих традиций с влиянием христианства в искусстве Киевской Руси. Архитектура. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Фрески, мозаики (Киевская София), иконопись («Нерукотворный Спас», «Устюжское Благовещение»), книжная графика («Остромирово Евангелие» и др.). Памятники скульптуры и прикладного искусства. Искусство периода феодальной раздробленности XII–XIII вв. Распад Киевской Руси. Формирование областных художественных школ. Владимиро-Суздальское княжество, его культура и искусство. Архитектурные памятники Владимира и Суздаля. Церковь Покрова на Нерли. Живопись и декоративно-прикладное искусство.

Искусство Руси конца XIII–XV вв. Начало объединения русских земель в борьбе против монголо-татарского ига. Новгород и Псков. Общественная жизнь, культура и искусство. Творчество Феофана Грека. Иконопись. Московское княжество и его роль в формировании Русского государства. Особенности раннемосковской архитектуры. Творчество Андрея Рублева. Укрепление Московского государства и искусство Москвы конца XV–начала XVI вв. Архитектура. Ансамбль Московского Кремля. Живопись. Творчество Дионисия.

Русское искусство XV–XVII вв. Сложение многонационального государства. Эпоха Ивана Грозного. Архитектура. Церковь Вознесения в с. Коломенское. Храм Василия Блаженного. Иконопись («Церковь воинствующая» и др.). Русская культура на пороге Нового времени. Постепенное разрушение церковных канонов. Связи со странами Западной Европы. Деревянное народное зодчество. Живопись XVI–XVII вв. Фрески, иконопись Ярославля, Ростова, Москвы. Строгановская школа и «северные письма». Новые черты русской живописи XVII века в творчестве Симона Ушакова. Парсуна. Пробуждение интереса к человеческой личности. Формирование портретного искусства. Русское народное декоративно-прикладное искусство XV–XVII вв., его формы и виды, воплощение фольклорных мотивов и отголосков языческих образов. Русский орнамент, его особенности и место в быту и искусстве. Выдающееся значение древнерусского искусства в мировой художественной культуре.

Искусство России петровского времени.

Обусловленность достижений русского искусства XVIII в. прогрессивностью петровских реформ. Роль искусства в пропаганде реформ Петра I, внешней политики России и светского мировоззрения. Национальное своеобразие русского искусства данного периода, творческая переработка западноевропейских художественных норм.

Петербургская Академия художеств.

Искусство 2-й половины XVIII в. Развитие идей просветительства в России. Осознание общественной значимости и действенности искусства. Революционная проповедь Радищева. Новое идейное содержание русского искусства. Стиль русского классицизма. Основы его эстетики, особенности его проявления в живописи, скульптуре, архитектуре. Деятельность Петербургской академии художеств. Видовая и жанровая иерархия в Академии. А.П. Лосенко как художник и педагог. Расцвет русской портретной живописи. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Бытовой жанр в живописи и графике. И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменев. Подъем национальной школы скульптуры. Портрет в скульптуре. Ф.И. Шубин. Развитие монументальной скульптуры. Работа Э.М. Фальконе в России. Ф.Г. Гордеев, И.П. Прокофьев, М.И. Козловский. Архитектура. Дальнейший прогресс русского градостроительства. Основные работы А.Ф. Кокоринова, Ж.Б. Вален-Деламота, А. Ринальди, Ю.М. Фельтена. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, И.Е. Старова, Ч. Камерона, Д. Кварнеги, русских зодчих-крепостных (усадебные ансамбли Подмосковья).

Западноевропейское и русское искусство XVIII века.

Искусство 1-й половины XVIII в. Отражение новых эстетических запросов, формирование светского искусства, укрепление реалистических элементов. Графика. А.Ф. Зубов. Портрет в живописи и скульптуре. И.М. Никитин, А.М. Матвеев, К. Растрелли. Отражение деятельного характера

личности. Архитектура, ее новые задачи и новые черты. Переработка древнерусских тенденций и европейских влияний в московской архитектуре рубежа XVII–XVIII вв. И.П. Зарудный. Строительство Петербурга и его планировка. Работы Ж.Б. Леблона, Д. Трезини, И.К. Коробова. Роль общественных зданий в ансамбле города.

Искусство середины XVIII в. Архитектура. Ансамбли В.В. Растрелли. Творчество С.И. Чевакинского, Д.В. Ухтомского. Расцвет стиля барокко. Живопись. Развитие искусства портрета в творчестве И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова. Батальная тема в мозаике М.В. Ломоносова.

Академизм, романтизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве стран Западной Европы конца XVIII–XIX веков. Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития искусства и искусствоведения. Переоценка ценностей, пересмотр теории искусства его целей и задач.

Романтическое движение и его влияние на искусствоведение. Эстетическое «оправдание» искусства самых различных стран и народов, утрата античностью значения единственной нормы и образца. Развитие новых областей искусствоведческого знания (египтология).

Сложение истории искусств в качестве самостоятельной области научных знаний. Развитие традиций исследования истории искусства, заложенных Винкельманом (Г. Мейер, И.Д. Фиорилло, братья С. и М. Буассере).

Классицистские установки французского искусствоведения первой трети XIX в. (Картмер де Кенси, П. де Монтабер). Утверждение романтических идей и романтическая стилистика в искусствоведческих исследованиях Стендаля (раскрытие понятия "современный идеал красоты", вольное смешение жанров, импровизационная манера изложения).

Главные тенденции в теории архитектуры второй половины XIX в.: функциональная (восходит к эстетическим идеям Дж. Рёскина и К.Морриса), конструктивная (работы Э.Виолле ле Дюка, О.Шуази и Г.Земпера) и формальная (идеи академического классицизма, развиваемые Французской школой изящных искусств). Особенности изучения истории архитектуры (оценка основных исторических этапов Дж. Рёскиным и Э. Виолле ле Дюком).

Западноевропейское и русское искусство XIX века.

Искусство конца XVIII – 1-й трети XIX в. Общественный подъем в России в эту эпоху и отражение его в искусстве. Рост патриотизма в период Отечественной войны 1812 г. Восстание декабристов. Идея гуманизма, протеста против крепостничества в искусстве. Расцвет и спад классицизма. Подъем романтизма. Взаимодействие классицизма и романтизма. Русская художественная культура «пушкинской поры».

Архитектура. Развитие городского ансамбля, синтез архитектуры и скульптуры в творчестве А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Томона. Работы московских зодчих О.И. Бове, Л.И. Жилярди, А.Г. Григорьева. Творчество В.П. Стасова. Ансамбли К.И. Росси. Скульптура. Монументально-декоративные работы Ф.Ф. Щедрина, С.С. Пименова, В.И. Демут-Малиновского. Творчество И.П. Мартоса. Академическая живопись. Развитие исторического жанра в творчестве Г.И. Угрюмова, А.И. Иванова, В.К. Шебуева и А.Е. Егорова, их основные произведения. Мастерство Егорова – рисовальщика. Портретная живопись. С.С. Щукин. Творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Пейзаж. Произведения Ф.Я. Алексеева, Сильв. Ф. Щедрина, М.Н. Воробьева. Бытовой жанр. Развитие черт народности и реализма в творчестве А.Г. Венецианова. Венецианов – педагог, его школа. Графика эпохи войны 1812 года.

Искусство 30–50-х гг. XIX в. Кризис крепостного строя. Становление и развитие в искусстве метода критического реализма. Формирование русской демократической эстетики. К.П. Брюллов. Жанровые мотивы в его ранних произведениях. Картина «Последний день Помпеи». Стремление слить классицизм с романтическим мироощущением. Углубление реалистических черт в портретах и поздних жанровых композициях художника. Кризис академического искусства. Эволюция творчества Ф.А. Бруни. Ранние произведения А.А. Иванова. Картина «Явление Христа народу», ее идейный замысел и особенности художественной формы. Жанровые акварели. Поздний период творчества. «Библейские эскизы» как образец романтической линии в творчестве мастера, особенности их идейной проблематики и художественного языка. «Гоголевский период» в русской литературе и его влияние на живопись и графику. Творчество П.А. Федотова, углубление сатирического смысла и развитие новаторского художественного мастерства его рисунков и картин. Иллюстрации А.А. Агина к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя. Серия «Блудный сын» Т.Г. Шевченко и другие его произведения. Пути развития скульптуры. Сочетание черт позднего классицизма с поисками новых средств более непосредственного отображения жизни в статуях Н.С. Пименова и А.В. Логановского. Портреты С.И. Гальберга. Монументальные работы А.И. Тербенева, И.П. Витали, Б.И. Орловского, П.К. Клодта. Произведения Ф.П. Толстого. Архитектура 2-й трети XIX в., особенности ее развития. А.А. Монферран, А.П. Брюллов; проявление эклектических черт в постройках К.А. Тона.

Товарищество передвижных художественных выставок и «Мир искусства».

Пореформенный период в истории России и художественная жизнь в стране. Общественная жизнь, ее отражение в революционно-демократической эстетике (Н.Г. Чернышевский), литературе и изобразительном искусстве. Развитие метода критического реализма.

Причины упадка архитектуры и скульптуры. Значение «бунта 14-ти» в Академии художеств. Общественное и художественное значение деятельности Товарищества передвижников. Роль В.В. Стасова в развитии русской прогрессивной художественной критики и публицистики и П.М. Третьякова в создании галереи русской национальной живописи.

Живопись и графика 60-х гг. XIX в. Критическое отображение явлений социальной жизни пореформенной России. Сатирическая журнальная графика. П.М. Шмельков. Рисунки П.М. Боклевского к произведениям Гоголя. Живопись Л.И. Соломаткина. Жанровая живопись. Основные произведения Е.В. Неврева, В.В. Пукирева, И.М. Прянишникова, В.И. Якоби. В.Г. Перов. Социально-обличительный характер его жанровых картин. Тема «бедных людей». Проникновенное изображение крестьянской и городской бедноты. Образные и глубоко типичные характеристики современников в портретах Перова. Перов-педагог. Роль Московского училища живописи, ваяния и зодчества в развитии русского реалистического искусства. Историческая живопись 60-х гг. XIX в. Развитие реалистических тенденций в творчестве К.Д. Флавицкого и В.Г. Шварца. Петербургская академия художеств этого периода. Кризис эстетики и творческих методов академизма. Основные черты творчества Г.И. Семирадского. К.Е. Маковский и др. И.Н. Крамской. Роль в создании и деятельности Художественной Артели и Товарищества передвижных художественных выставок. Его основные картины, их идейный замысел и художественная форма. Портретное творчество Крамского, его роль в создании образа положительного героя в искусстве передвижников. Крамской – воспитатель молодых художников. Идеино-художественные особенности бытовой картины передвижников. Произведения В.М. Максимова, Г.Г. Мясоедова, К.А. Савицкого, В.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко и др. Стремление передвижников к полноте охвата жизни. Пейзажная живопись 2-й половины XIX в. Эволюция творчества И.К. Айвазовского. Пейзаж передвижников. Утверждение национального пейзажа в их творчестве. Картины А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, М.К. Клодта, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи. Н.Н. Ге. Сложный творческий путь, поиски философически-углубленного содержания искусства. Его связь с романтическими традициями К.П. Брюллова и А.А. Иванова. Основные картины и портреты. П.П. Чистяков. Художник и выдающийся педагог. Основные принципы его педагогической системы. Школа Чистякова. Творчество И.Е. Репина. Глубокая национальная и идейная основа его творчества. Тематическое и жанровое многообразие.

Батальная живопись. Военная тема в творчестве русских художников 2-й половины XIX в. Творчество В.В. Верещагина, разоблачение войны в его живописных сериях. Ф.А. Рубо и искусство панорамы.

Историческая живопись 70–90-х гг. XIX в. Два направления ее развития. Характер исторической живописи передвижников. Творчество

В.И. Сурикова. Реализм, драматическая глубина и народность его полотен. Своеобразие художественного мастерства Сурикова и его живописно-пластический метод. Творчество В.М. Васнецова. Обращение художника к темам народного эпоса и сказки. Монументальные и театрально-декорационные работы В. Васнецова. В.Д. Polenov. Работа над картинами на евангельские темы. Пейзажная живопись Polenova, ее колоризм, пленэрность. Общественная и педагогическая деятельность Polenova.

Скульптура 2-й половины XIX в. Особенности развития различных жанров станковой и монументальной скульптуры. Творчество М.М. Антокольского, М.О. Микешина, А.М. Опекушина. Бытовой жанр: Ф.Ф. Каменский, М.А. Чижов. Анималистический жанр: Е.А. Лансере.

Общая характеристика периода, отмеченного высочайшими достижениями русской культуры – культуры «серебряного века». Борьба за обновление художественного языка. Поиски стиля. Стилль модерн и его особенности. Художественная жизнь, главные объединения художников, основные направления в искусстве и их связь с общественной жизнью, с революционной борьбой пролетариата. Отражение в искусстве русской революции 1905–1907 гг. Художественные школы.

Бытовой жанр в живописи. Реализм в живописи этого периода, связь с предшествующим временем и новые черты. Критерий художественности. Продолжение демократических традиций. Творчество Н.А. Касаткина, С.А. Коровина, С.И. Иванова, А.Е. Архипова и др. Дореволюционный период в творчестве М.В. Нестерова. Живопись Ф.А. Малявина.

Историческая живопись. Традиции русской исторической картины. Поиски национального стиля в искусстве. Развитие жанра бытовой исторической картины. Творчество А.П. Рябушкина и С.И. Иванова. Роль пейзажа в исторической живописи. Творчество Н.К. Рериха и А.М. Васнецова.

Пейзажная живопись. Главные тенденции развития пейзажной живописи. Ее роль в искусстве этого периода. Традиции русской пейзажной картины предшествующих лет и поиски новых средств выражения. Творчество И.И. Левитана. Тонкое поэтическое чувство русского пейзажа. Настроение в пейзажах-картинах Левитана. Идеиная значительность. Влияние Левитана на развитие пейзажной живописи XX в. Творчество К.А. Коровина – представителя русского импрессионизма. Импрессионизм в творчестве И.Э. Грабаря. Работы К.Ф. Юона. Другие направления пейзажной живописи, связанные с поисками эпического образа природы в картинах А.А. Рылова, А.М. Васнецова.

В.А. Серов. Репинские традиции в его творчестве. Влияние П.П. Чистякова. Реализм и живописное новаторство ранних портретов. Острота психологической и социальной характеристик в дальнейших портретных работах. Темы событий 1905 г. в его творчестве. Рисунки Серова, иллюстрации к басням. Исторические композиции. Проблема

монументальности и декоративности. Преподавательская деятельность Серова. Портретная живопись 1890–1917 гг. в работах С.В. Малютина, Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина, О.Э. Бразз и др.

Творчество М.А. Врубеля. Врубель и русский модерн. Соприкосновение с литературным течением символизма. Значение элементов фантастики в творчестве Врубеля. Романтические мотивы (иллюстрации к произведениям Л. Толстого, Лермонтова и Пушкина). Работа над образом Демона. «Пан», «К ночи», «Сирень». Эмоциональная сила выражения темы сострадания. Особенности художественной формы Врубеля (трактовка объемной формы, красочная гамма). Декоративное панно. Театральные декорации. Врубель – колорист и мастер рисунка.

«Мир искусства». Идеино-эстетическое направление этого течения. Противоречивость теоретической программы. Неоднородность участников выставок «Мир искусства». Основные мастера. Работы К.А. Сомова. А.Н. Бенуа как живописец, график, театральный художник, критик и историк искусства. М.В. Добужинский, его графика и работы для театра. Иллюстрации И.Я. Билибина. Дореволюционное творчество Е.Е. Лансере. А.П. Остроумовой-Лебедевой, Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова.

Искусство в годы революции 1905–1907 гг., развитие политической сатиры в годы революционного подъема. Рисунки в журналах «Жупел», «Адская почта», «Жало», «Пулемет» и других изданиях. Работы И.Я. Билибина, Б.М. Кустодиева, В.А. Серова, Е.Е. Лансере, Д.Н. Кардовского и др.

Скульптура конца XIX – начала XX вв. Монументальная скульптура в творчестве С.М. Волонухина, П.П. Трубецкого, Н.А. Андреева. Развитие молодых скульпторов А.С. Голубкиной, С.Т. Коненкова. А.Т. Матвеева и др.

Архитектура 2-ой половины XIX – начала XX вв. Основные стилистические направления: модерн – его интернациональный и национальный («неорусский») варианты, неоклассицизм, поиски национального стиля. Работы И.Д. Жолтовского, И.А. Фомина, В.А. Щуко, А.В. Щусева, Ф.О. Шехтеля.

Художественная промышленность, народное творчество и театрально-декорационная живопись. Мамонтовский художественный «кружок». Декоративное, прикладное и декорационное искусство. Работы в этой области В.М. Васнецова, С.В. Малютина, К.А. Коровина, А.Я. Головина, М.А. Врубеля, Е.Д. Поленовой, В.А. Серова и др.

Искусство предреволюционных лет. Влияние политической реакции на развитие русского искусства после поражения революции 1905–1907 гг. Художественные течения и основные группировки художников. «Голубая роза» и «Бубновый валет». Футуризм. Абстракционизм. Продолжение реалистических тенденций русского искусства. Прогрессивные начала в

живописи А.В. Куприна, И.И. Машкова, П.П. Кончаловского. Дореволюционное творчество К.С. Петрова-Водкина.

Изобразительное искусство XX века.

Искусство стран Западной Европы и Америки XX в. Новые технические возможности искусства, связь с научно-техническими достижениями. Возникновение направлений, выдвигающих на первый план принцип самовыражения и «свободы торжества», эксперименты в области формы. Ведущая роль архитектуры в определенных стилевых формах искусства. Эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность «Баухауза» и теоретические основы европейского функционализма. Международный (интернациональный) стиль в архитектуре. Роль Ле Корбюзье в развитии современной архитектурной школы. Творчество крупнейших архитекторов Вальтера Гропиуса, Людвиг Мисс Ван дер Роэ, Фрэнка Ллойд Райта. Брутолизм, новое барокко и постмодернизм – главные направления в развитии архитектуры второй половины XX в. Сохранение классических традиций и авангардные искания в скульптуре XX в. Экспрессионистическая скульптура Эрнста Барлаха. Творчество Константина Брынкуши. Кубизм в скульптуре Александра Архипенко. Скульптура конструктивизма в творчестве Антона Певзнера и Наума Габо. Кинетическая скульптура. Поиски новой пластической выразительности Генри Мура. Авангардные направления в живописи XX в. Фовизм. декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства. Творчество Анри Матисса. Сочетание в искусстве Матисса принципа декоративной условности и жизнеутверждающего, оптимистического начала. Произведения Андре Дерена, Жоржа Руо, Мориса де Вламинка, Кес Ван Донгена, Альбера Марке. Художественные особенности кубизма, интерес его представителей (Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.) к вопросам формы. Развитие кубизма (аналитический, синтетический кубизм) к беспредметности.

Экспрессионизм. Эстетическая программа художественного объединения «Мост». Произведения Карла Шмидта Ротлуффа, Эрнста Людвиг Кирхнера, Эмиля Нольде, Франтишека Купки и др. Принцип абстракционизма в творчестве Василия Кандинского, Франца Марка и Пауля Клее. Творчество мастеров, так называемой, парижской школы: Амадео Модильяни и Марка Шагала.

Футуризм. Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытка передать динамику жизни в творчестве Умберто Боччони, Джино Северини, Джакомо Вала и Карло Кара. Метафизическая живопись Джорджо Де Кирико. Неопластическое искусство Пита Мондриана. Группа «Дада». Провозглашение

антиэстетической программы контрискусства (Макс Эрнст, Франсис Пикабия, Марсель Дюшан, Ганс Арп).

Сюрреализм. Опора на субъективный идеализм, провозглашение подсознательной сферы жизни единственным источником творчества (Макс Эрнст, Хоан Миро, Ив Танги, Рене Магритт, Сальвадор Дали). Особенности других авангардных направлений: поп-арта, гиперреализма, концептуализма и т.п.

История отечественного искусства (1917 – начало XXI в.).

Сложность художественного процесса. Контраст традиционного и новаторского в развитии искусства. Поиски нового революционного искусства. Общая характеристика и периодизация советского искусства. Искусство и власть. Идеологизация и политизация творчества и художественной жизни. Оптимизм искусства, зовущего к коммунизму. Неприятие инакомыслия и борьба с формализмом в искусстве. Многонациональный характер советской художественной культуры.

Основные тенденции развития современного искусства. Творчество художников и рынок в конце XX – начале XXI в.

Советское искусство 1917–1921 годов.

Первые мероприятия Советской власти в области культуры. Новые задачи музейного строительства. Перестройка художественного образования. Агитационно-массовое искусство. Советский политический плакат. Творчество Д.С. Моора, В.С. Дени, «Окна сатиры РОСТА» (В.В. Маяковский, М.М. Черемных, Д. Бедный). Скульптура. Ленинский план монументальной пропаганды. Первые монументы, созданные в годы советской власти. Живопись. Пафос революционных лет в первых произведениях на октябрьскую тему. Картины К.В. Юона, Б.М. Кустодиева, К.Ф. Петрова-Водкина.

Советское искусство 1921–1932 годов.

Творческие объединения и группы художников (ОСТ, «4 искусства», «Московские живописцы», АХРР, «Круг и др.»). Творчество художников авангардистов. Поиски путей развития социально-активного искусства. Многообразие творческих индивидуальностей в искусстве 1920-х – начала 1930-х гг. Идейная борьба конца 20-х гг. Перестройка художественных объединений и организация творческих союзов. Живописно-пластический реализм 1920-х годов. Роль живописи в решении важнейших проблем становления метода социалистического реализма. Зарождение жанров советской живописи: историко-революционного (И.И. Бродский), батального (М.Б. Греков). Тема гражданской войны в творчестве К.С. Петрова-Водкина, А.А. Дейнеки. Бытовая живопись в творчестве Е.М. Чепцова, А.В. Моравова, Б.В. Иогансона. Портрет и индустриальный пейзаж.

Скульптура. Выполнение Ленинского плана монументальной пропаганды. Н.А. Андреев. Его скульптурная и графическая «Лениниана».

Скульптурные портреты современников в творчестве В.В. Лишева, С.Д. Лебедевой, А.С. Голубкиной.

Графика. Особенности развития станковой и книжной графики 1920-х гг. Политическая карикатура и плакат. Творчество А.А. Дейнеки, А.П. Остроумовой-Лебедевой, И.Н. Павлова, В.Д. Фалилеева, В.А. Фаворского, А.И. Кравченко, Г.С. Верейского, Е.Е. Лансере, Д.Н. Кардовского, Б.М. Кустодиева.

Проблемы развития советской архитектуры 1920-х гг. Сочетание традиций архитектурной классики с новыми поисками в творчестве И.В. Жолтовского, К.С. Мельникова, братьев Весниных. Новые типы жилых и общественных зданий. Работа А.В. Щусева над проектом Мавзолея В.И. Ленина.

Советское искусство 1933–1941 гг.

Утверждение социалистического реализма как единого творческого метода в искусстве и литературе. Идеологизация и политизация творчества и художественной жизни. Подъем национальных культур и обмен достижениями искусства. Образ советского человека – центральная тема литературы и искусства. Ленинская тема. Развитие жанров советской живописи. Монументальная живопись и ее синтез с архитектурой.

Развитие монументальной скульптуры в синтезе с архитектурой. Памятники М.Г. Манизера. Творчество С.Д. Меркурова, С.Д. Лебедевой, В.И. Мухиной. Анималистическая скульптура.

Развитие книжной графики. Творчество Кукрыниксов, Д.А. Шмаринова, Е.А. Кибрика, В.А. Фаворского и др.

Развитие советского градостроительства, реконструкция Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик. Первые линии метрополитена. Помпезность проектов в архитектуре предвоенных лет.

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).

Общая характеристика. Патриотическая роль и боевое, мобилизующее значение искусства в годы войны. Многообразие форм патриотической деятельности художников. Выставки. Графика в годы войны. Плакат, его содержание и этапы развития. «Окна ТАСС». Политическая карикатура. Фронтовой рисунок. Графические серии. Живопись в годы войны, ее развитие во всех жанрах. Творческая деятельность скульпторов в годы войны. Портреты героев войны. Развитие монументальной скульптуры.

Советское искусство послевоенного десятилетия (1945–1955 гг.).

Общая характеристика. Преобразование Всероссийской академии художеств во Всесоюзную. Живопись. Тема войны и мира. Исторический и историко-революционный жанры. Портрет. Пейзаж. Творчество ведущих мастеров. Монументы и памятники. Станковая скульптура. Графика. Серийная станковая графика и книжная иллюстрация. Плакат.

Советское искусство 1956–1991 гг.

Общая характеристика. Основные художественные тенденции. Искусство в национальных республиках. Зональные выставки в Российской Федерации. Всероссийские и всесоюзные выставки. Живопись. Особенности развития. Поиски новых художественных приемов. Вопросы традиции и новаторства и их проявления в различных жанрах. Монументальная живопись. Творчество ведущих мастеров. Скульптура. Тема и образ в монументальной пластике. Сооружение памятников и монументов. Развитие станковой скульптуры. Творчество ведущих мастеров. Графика. Пути ее развития. Книжная графика. Проявление национальных особенностей в книжной иллюстрации. Станковая графика. Интерес к материалу и технике. Развитие плаката.

Архитектура XX века.

Новые технические возможности искусства, связь с научно-техническими достижениями. Возникновение направлений, выдвигающих на первый план принцип самовыражения и «свободы торжества», эксперименты в области формы. Ведущая роль архитектуры в определенных стилевых формах искусства. Эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность «Баухауза» и теоретические основы европейского функционализма. Международный (интернациональный) стиль в архитектуре. Роль Ле Корбюзье в развитии современной архитектурной школы. Творчество крупнейших архитекторов Вальтера Гропиуса, Людвиг Мисс Ван дер Роэ, Фрэнка Ллойд Райта. Брутолизм, новое барокко и постмодернизм – главные направления в развитии архитектуры второй половины XX в.

Проблемы развития советской архитектуры 1920-х гг. Сочетание традиций архитектурной классики с новыми поисками в творчестве И.В. Жолтовского, К.С. Мельникова, братьев Весниных. Новые типы жилых и общественных зданий. Работа А.В. Щусева над проектом Мавзолея В.И. Ленина.

Развитие советского градостроительства, реконструкция Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик. Первые линии метрополитена. Помпезность проектов в архитектуре предвоенных лет. Архитектура 1941–1991 годов. Современная архитектура.

Специфика и сущность различных видов искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусств).

Определение искусства. Временные и пространственные (пластические) искусства. Изобразительные и неизобразительные (тектонические) искусства. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. Жанры изобразительного искусства.

Понятия «классицизм», «романтизм», «реализм», «символизм» и «авангардизм» в искусстве.

Кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, оп-арт, поп-арт, масс-культура в искусстве XX века.

Искусство стран Западной Европы и Америки XX в. Новые технические возможности искусства, связь с научно-техническими достижениями. Возникновение направлений, выдвигающих на первый план принцип самовыражения и «свободы торжества», эксперименты в области формы. Ведущая роль архитектуры в определенных стилевых формах искусства. Эстетизация материалов и технических возможностей новой промышленной индустрии. Культ урбанизма. Деятельность «Баухауза» и теоретические основы европейского функционализма. Международный (интернациональный) стиль в архитектуре. Роль Ле Корбюзье в развитии современной архитектурной школы. Творчество крупнейших архитекторов Вальтера Гропиуса, Людвига Мисс Ван дер Роэ, Фрэнка Ллойд Райта. Брутолизм, новое барокко и постмодернизм – главные направления в развитии архитектуры второй половины XX в. Сохранение классических традиций и авангардные искания в скульптуре XX в. Экспрессионистическая скульптура Эрнста Барлаха. Творчество Константина Бринкуши. Кубизм в скульптуре Александра Архипенко. Скульптура конструктивизма в творчестве Антона Певзнера и Наума Габо. Кинетическая скульптура. Поиски новой пластической выразительности Генри Мура. Авангардные направления в живописи XX в. Фовизм. декоративная красочность, плоскостность коврового изображения, поиски композиционного и ритмического единства. Творчество Анри Матисса. Сочетание в искусстве Матисса принципа декоративной условности и жизнеутверждающего, оптимистического начала. Произведения Андре Дерена, Жоржа Руо, Мориса де Вламинка, Кес Ван Донгена, Альбера Марке. Художественные особенности кубизма, интерес его представителей (Пабло Пикассо, Жорж Брак, Фернан Леже и др.) к вопросам формы. Развитие кубизма (аналитический, синтетический кубизм) к беспредметности.

Экспрессионизм. Эстетическая программа художественного объединения «Мост». Произведения Карла Шмидта Ротлуффа, Эрнста Людвига Кирхнера, Эмиля Нольде, Франтишека Купки и др. Принцип абстракционизма в творчестве Василия Кандинского, Франца Марка и Пауля Клее. Творчество мастеров, так называемой, парижской школы: Амадео Модильяни и Марка Шагала.

Футуризм. Культ урбанизма, эстетизация индустриальных форм, анархическое бунтарство и попытка передать динамику жизни в творчестве Умберто Боччони, Джино Северини, Джакомо Вала и Карло Кара. Метафизическая живопись Джорджо Де Кирико. Неопластическое искусство Пита Мондриана. Группа «Дада». Провозглашение

антиэстетической программы контрискусства (Макс Эрнст, Франсис Пикабия, Марсель Дюшан, Ганс Арп).

Сюрреализм. Опора на субъективный идеализм, провозглашение подсознательной сферы жизни единственным источником творчества (Макс Эрнст, Хоан Миро, Ив Танги, Рене Магритт, Сальвадор Дали). Особенности других авангардных направлений: поп-арта, гиперреализма, концептуализма и т.п.

Понятия «сюжет», «тема», «композиция», «колорит», «тон», «художественный образ» в искусстве.

Понятия «народное» и «национальное» в искусстве.

Традиции и новаторство в искусстве.

Соотношение традиций и новаторство. Новаторство как противопоставление традиции. Новаторство как развитие традиции. Традиция как насыщенный и многообразный язык форм, накопленных в истории человечества до настоящего времени. Современная действительность, ее запросы и потребности. Преемственность в содержании и в форме.

Стиль и метод в искусстве.

Метод как способ: познания действительности, ценностной интерпретации жизни, преобразования жизненной данности в образную ткань искусства, построения системы образных знаков, с помощью которых закрепляется и передается художественная информация.

Художественный стиль как творческий метод. Стиль по отношению к отдельному произведению искусства. Стиль для характеристики всего творчества какого-либо художника. Стиль для обозначения особенностей творчества художественного объединения. Стиль применительно к целой эпохе.

Тенденции в развитии зарубежного и отечественного изобразительного искусства на современном этапе.

Общая характеристика. Многообразие художественной жизни. Тенденции развития изобразительного искусства. Искусство и рынок. Отношение к художественному наследию советского периода. Поиски новых выразительных средств во всех видах и жанрах искусства. Тема и образ в современном искусстве. Творчество мастеров старшего поколения. Молодые художники.

Особенности развития живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Современная архитектура.

**Перечень вопросов к вступительному испытанию в аспирантуру
по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (техническая
эстетика и дизайн)**

1. Искусство первобытного общества.
2. Искусство Древнего Египта.
3. Искусство Древней Месопотамии.
4. Искусство Индии
5. Искусство Китая.
6. Искусство Античной Греции.
7. Искусство Древнего Рима.
8. Искусство Средневековой Европы.
9. Готическая архитектура в странах Западной Европы.
10. Искусство эпохи Возрождения.
11. Западноевропейское искусство XVII века.
12. Древнерусская архитектура.
13. Древнерусская живопись.
14. Искусство России петровского времени.
15. Петербургская Академия художеств.
16. Западноевропейское и русское искусство XVIII века.
17. Западноевропейское и русское искусство XIX века.
18. Товарищество передвижных художественных выставок и «Мир искусства».
19. Изобразительное искусство XX века.
20. Архитектура XX века.
21. Специфика и сущность различных видов искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).
22. Понятия «классицизм», «романтизм», «реализм», «символизм» и «авангардизм» в искусстве.
23. Кубизм, сюрреализм, экспрессионизм, абстракционизм, конструктивизм, оп-арт, поп-арт, масс-культура в искусстве XX века.
24. Историко-революционный жанр в отечественной живописи советского времени.
25. Понятия «сюжет», «тема», «композиция», «колорит», «тон», «художественный образ» в искусстве.
26. Понятия «народное» и «национальное» в искусстве.
27. Традиции и новаторство в искусстве.
28. Стиль и метод в искусстве.
29. Дагестанское изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
30. Тенденции в развитии зарубежного и отечественного изобразительного искусства на современном этапе.

31. Происхождение искусства. Искусство в первобытном обществе.
32. Гуманистические основы культуры и искусства Древней Греции.
Основные этапы развития греческого искусства.
33. Средневековье как новая ступень в художественном развитии человечества. Роль церкви в феодальном обществе.
34. Искусство Византии. Архитектура. Живопись. Книжная миниатюра.
35. Романское искусство.
36. Готическое искусство.
37. Общая характеристика культуры и искусства эпохи Возрождения.
38. Академизм, романтизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве стран Западной Европы конца XVIII-XIX веков.
39. Основные тенденции развития зарубежного изобразительного искусства XX – начала XXI веков.
40. Русское изобразительное искусство. Основные этапы развития.
41. Древнерусское искусство. Его периодизация. Развитие архитектуры.
Творчество древнерусских живописцев.
42. Русское искусство петровского времени.
43. Петербургская академия художеств и ее роль в развитии русского изобразительного искусства.
44. «Мир искусства» и его роль в развитии отечественной художественной культуры конца XIX – начала XX веков.
45. Русская художественная жизнь 1907–1917 годов.
46. Советское изобразительное искусство 1917–1920 годов.
47. Советское изобразительное искусство 1921–1932 годов.
48. Советское изобразительное искусство 1933–1941 годов.
49. Советское изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны (1941–1945).
50. Советское изобразительное искусство 1945–1991 годов.

Рекомендуемая литература

а) основная:

1. Верман К. История искусства всех времен и народов : 2 т. – М. : АСТ, 2000. Т.1. : Искусство первобытных племен и народов дохристианской эпохи и населения Азии, Африки с древних веков до XIX столетия. – 942 с. ; Т.2. : Европейское искусство Средних веков. – 943 с.
2. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник. – М. : Высш. шк., 2000. – 407 с.
3. Соколова М. В. Мировая культура и искусство : учеб. пособие для студентов вузов. – Akademia, 2004. – 364 с.
4. Якимович А. К. Реализмы двадцатого века : альбом. – М. : ГАЛАРТ, ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 176 с.

б) дополнительная:

1. Алпатов М. В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. – М. : Искусство, 1987. – 287 с.
2. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М. : Искусство, 1976. – 265 с.
3. Алпатов М. В. Краски древнерусской иконописи. – М. : Изобразительное искусство, 1974. – 115 с.
4. Алексеева Т. В. В.Л. Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII–XIX веков. – М., 1975. – 421 с.
5. Аркин Д. Е. Образцы архитектуры и образы скульптуры. – М. : Искусство, 1990. – 399 с.
6. Апостолос-Каннадопа Д. Словарь христианского искусства. – Челябинск : Урал ТД, 2000. – 266 с.
7. Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. История русской культуры : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 399 с.
8. Березовая Л. Г., Берлякова Н. П. Практикум по истории русской культуры X–XX вв. : учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 319 с.
9. Белова О. Ю. История искусств (зарубежное искусство). – М. : Аквариум, 1997. – 127 с.
10. Бродский Б. И. Жизнь в веках: Занимательное искусствознание. – 2-е изд. М. : Советский художник, 1990. – 254 с.
11. Виды искусства в социалистической художественной культуре. – М. : Искусство, 1984.
12. Власов В. Г. Стили в искусстве : Словарь Т. 1. – СПб. : ЗАО «Лита», 1998. – 672 с.
13. Всеобщая история искусства : в 6 т. – М., 1956-65.
14. Винкельман И. И. История искусства древности : малые сочинения. – СПб. : Алетея, 2000. – 799 с.
15. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб. : Азбука-классика, 2003. – 480 с.
16. Грушевицкая Т. Г., Гузик М. А., Садохин А. П. Словарь по мировой художественной культуре : учеб. пос. для сред. и высш. учеб. заведений по пед. спец. – М. : Academia, 2001. – 403 с.
17. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник. – М. : Высш. шк., 2002. – 368 с.
18. Гнедич П. П. Всемирная история искусств. – М. : Современник, 1996. – 494 с.
19. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. – М. : Дет. литер., 1989. – 107 с.
20. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М. : Искусство, 1988. – 318 с.
21. Западное искусство 20 века. – М. : Наука, 1991. – 246 с.

22. Западное искусство 20 века. Между Пикассо и Бергманом. – СПб. : Буланин, 1999. – 217 с.
23. Зедльмайр Х. Искусство и истина. – М. : Искусствознание, 1999. – 367 с.
24. История искусств. – Минск : Литература, 1997. – 607 с.
25. История русского искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 397 с.
26. Искусствоведение Запада об искусстве 20 века. – М.: Наука, 1988. – 172 с.
27. Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века : учебник для вузов. – М. : Высш. шк., 2001. – 399 с.
28. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения : учебник для вузов по гуманит. спец. / Л. М. Брагина, О. И. Варьяш и др.; под общ. ред. Л. М. Брагиной. – М. : Логос, 2000. – 454 с.
29. Константинова С. С. История декоративно-прикладного искусства : конспект лекций. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 188 с.
30. Кочеткова В. К. Античная культура : учебное пособие для студентов 1 и 2 курсов. – Н. Новгород : НГЛУ, 2002. – 50 с.
31. Литература и искусство западноевропейского Средневековья. История зарубежной литературы: учебное пособие для вузов / О. Л. Мощанская и др. ; под. ред. О. Л. Мощанской, Н. М. Ильиченко. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 205 с.
32. Образцов С. В. Эстафета искусств. – М. : Искусство, 1988. – 238 с.
33. Пластические искусства : краткий терминологический словарь / под ред. А. М. Кантора – М. : Пассим, 1995. – 156 с.
34. Философия изоискусства : Италия. Нидерланды. Греция. – М. : Республика, 1996.
35. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства : учеб.-метод. пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, Т. Ю. Дектярева ; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. : Высш. шк., 2004. – 319 с.