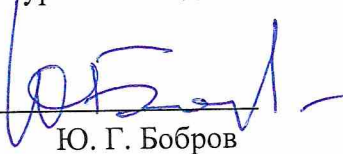

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
Санкт-Петербургской академии
художеств

Ю. Г. Бобров

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

для поступления
на программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
по научной специальности

5.10.3 – Виды искусства
(Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Санкт-Петербург
2022

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре сформирована на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета и магистратуры.

Цель и задачи вступительного испытания

Поступающие в аспирантуру должны быть подготовлены к самостоятельной исследовательской работе в области теории и истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры; обладать первичным опытом исследовательской работы, выраженным интересом к избранной проблеме; уметь доказывать актуальность предполагаемой проблемы, формулировать цели и задачи исследования, рабочую гипотезу и пути дальнейшего научного поиска, иметь общее представление о методах исследовательской работы.

Цель вступительного испытания состоит в проверке способностей поступающего и уровня его подготовленности к обучению по научной специальности 5.10.3 – Виды искусства (Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура).

Задачи вступительного испытания заключаются в определении степени подготовки поступающего: к постановке и решению научно-исследовательских задач в сфере искусствоведения; к проведению фундаментальных и прикладных исследований, к внедрению на практике результатов исследования, к написанию диссертации как итога обучения в аспирантуре.

Основные требования к уровню подготовки

Поступающий должен

знать:

историю изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры в объеме, требуемом в программах высших художественных учебных заведений;

знать широкий круг специальной литературы и источников в области искусствознания;

исторический и культурный контекст формирования и развития искусства и художественной жизни;

основные художественные направления и стили;

творчество мастеров русского и зарубежного изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры;

ключевые произведения, характеризующие художественный процесс;

основные методологические принципы искусствознания и историю их становления;

историю коллекционирования произведений искусства и современные принципы охраны культурного и художественного наследия;

историю архитектуры Петербурга;

современное отечественное и зарубежное искусство.

уметь:

работать со специальной научной литературой по проблемам теории и истории искусства;

анализировать произведения искусства с учётом исторического контекста;

самостоятельно и аргументированно формулировать научные положения.

иметь представление:

- об искусствоведении как о науке;
- о развитии искусства и его закономерностях;
- о художественных стилях и направлениях;
- о техниках и технологиях художественных средств;
- о типах конструкций и пространно-планировочных системах в архитектуре;
- о закономерностях развития видов и жанров изобразительного искусства.

владеть навыками:

- работы с библиографическими и иконографическими источниками;
- анализа и интерпретации произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры;
- пользования информационными технологиями, применяемыми в сфере искусствознания;
- исследовательской работы.

Экзаменационная процедура и требования к уровню владения содержанием программы

Экзамен осуществляется в форме собеседования с экзаменационной комиссией по вопросам, предложенным в билетах. Экзаменационные билеты содержат точную формулировку двух вопросов по отечественному и зарубежному изобразительному искусству и архитектуре. Третий вопрос (или круг вопросов) связан с темой предполагаемого диссертационного исследования и осуществляется в ходе свободной беседы с членами комиссии.

Критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется при полном выполнении требований к уровню владения содержанием программы при ответе на каждый из вопросов билета.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если при ответе на один из вопросов билета суждения экзаменуемого не удовлетворяют лишь требованию доказательности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда при ответе на вопросы билета экзаменуемый затрудняется в интерпретации искусствоведческих концепций и его суждения недостаточно обоснованы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если требования к владению содержанием программы при ответе на вопросы билета не выполнены.

Раздел I. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1. Искусство первобытного общества и Древнего Востока

Проблемы происхождения искусства. Синкретическое искусство первобытного общества. Формирование образов в изобразительной деятельности людей первобытного общества. Наскальная живопись пещер Франции и Испании. Памятники первобытного искусства на территории России. Произведения так называемого «звериного стиля» в собрании Государственного Эрмитажа.

Памятники древних государств Передней Азии и Египта. Каноническое искусство как целостное отражение мира природы и человека и его религиозная форма. Периодизация искусства Передней Азии и Древнего Египта. Особенности искусства Старого, Среднего и Нового царств в долине Нила.

2. Античное искусство

Понятие «античное искусство», его периодизация.

Искусство Крито-Микенской цивилизации. Искусство Древней Греции. Искусство архаики. Проблема идеала и понятие классики. «Канон» Поликлета. Нагота как форма изобразительного искусства, изобретенная греками. Искусство Фидия, его значение для последующего европейского искусства. Феномен древнегреческой вазопиши. Греческий скульптурный портрет. Мастера ваяния эпохи поздней классики. Памятники Северного Причерноморья.

Искусство Этрурии. Росписи гробниц. Этруская терракота.

Искусство Древнего Рима. Римский тип художественного мышления. Проблема оригинала и копии. Римский повествовательный рельеф: «Ara Pacis Augustae» («Алтарь Мира»). Римский скульптурный портрет: этапы развития. Римская мозаика. Помпеянские монументально-декоративные стили. Фаюмский портрет.

3. Искусство Индии

История археологических открытий Индии - Мохенджо-Даро и Хараппа. Культурный диалог Индии с эллинистическим миром. Буддийское искусство периода Маурьев (317-185 до н.э.)

Буддийский комплекс в Санчи. Рельефы ограды ступы в Бхархуте.

Искусство Кушанской империи I-II вв. Основы иконографии индуистского пантеона. Божества Тримурти – Брахма, Вишну, Шива. Памятники школы Матхуры.

Сложение иконографии Будды в школе Гандхары. Памятники школы Амаравати.

Искусство Империи Гуптов (320-510). Комплекс пещер Аджанты (Штат Махараштра). Типы индийской храмовой архитектуры.

Могольская миниатюра. Ее генезис, сходство и отличие от школ персидской, гератской и самаркандской миниатюрной живописи.

4. Искусство Западной Европы и Византии в Средние века

Раннехристианское искусство. Смена мировоззрения и смена форм познания и отражения мира. Росписи катакомб. Античные изобразительные формы в новом контексте: мозаики римских базилик; ранние иллюминированные рукописи.

Дороманское искусство. Мозаики Равенны. Искусство Меровингов. «Каролингское возрождение». Искусство Оттоновской Германии. Расцвет рукописной книги.

Романское искусство. Монументальная живопись (фрески) и скульптура. Книжная миниатюра. Порталы романских храмов. Немецкая пластика.

Готическое искусство Франции: монументальная скульптура, витражи. Готический храм как образец синтеза искусств. Искусство средневековой Италии.

Искусство Византии. Генезис византийской иконы. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Влияние византийского художественного языка на западноевропейское и русское искусство.

5. Позднее средневековье в Японии. Основные тенденции развития искусства периода Эдо (1603-1868).

Появление гравюры укиё-э как воплощение нового мироощущения эпохи. Основные жанры и мастера. «Весёлые кварталы» как средоточие культурной жизни горожан (тёнин) в эпоху Эдо (1603-1868). Особенности театрального искусства Кабуки. Кукольный театр Дзёрури. (Сравнить с художественно-эстетическими принципами театра Ноо). Творчество Судзуки Харунобу и Китагава Утамаро. Эстетика жанра бидзинга в гравюре на дереве «укиё-э».

Традиции и новаторство в творчестве Кацусика Хокусая. Рождение жанра пейзажа (фукэй-га) в японской гравюре укиё-э. Расцвет лирического пейзажа в гравюре укиё-э. Творчество Андо Хиросигэ.

6. Искусство Китая

Живопись Китая периода Сун как «золотого века» в китайской живописи. Жанры шаньшуй и хуа-няо.

7. Персидская миниатюра. Одной из важных сфер художественной деятельности в Иране стала книжная иллюстрация, и сложилось несколько школ **персидской миниатюры** 14-16 вв. Мастера персидской миниатюры.

8. Русское изобразительное искусство XI – XVII вв.

Периодизация истории России. Искусство Древней Руси, средневековой Руси и России конца XVI–XVII вв. Картина мира в искусстве древних славян. Принятие христианства и формирование национального стиля в иконописи. Монументально-декоративный синтез в русском храме.

Домонгольская икона (в сопоставлении с византийской). Монументальная живопись (мозаика) Киева и Новгорода. Новгородская и псковская школы иконописи. Искусство оформления рукописной книги. «Вторая волна» греческих влияний, исихазм, усиление тринитарных идей. Сложение русского высокого иконостаса, его символический смысл, конструкции, формы и композиции. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Книжная миниатюра.

Сложение Русского централизованного государства с центром в Москве и его укрепление в XVI в. Воплощение государственной идеи «Москва – третий Рим» в системе искусств, возникновение культа государства. Проявление интереса к дольному миру в XVI веке и новые иконографические идеи в стенописи и иконе. Иконопись XVI – XVII вв. «Строгановская икона». Школа Оружейной палаты. Симон Ушаков. Раскол русской церкви и отражение этих событий в иконописи.

9. Изобразительное искусство эпохи Возрождения

Гуманизм и антропоцентризм как идейные основы Возрождения. Периодизация истории искусства рассматриваемой эпохи на примере Италии: проторенессанс (дученто, треченто), раннее Возрождение (кватроченто), высокое и позднее Возрождение (чинквеченто).

Скульптура проторенессанса. Художники сиенской школы. Формирование жанра портрета. «Героический монументализм» стенных росписей раннего Возрождения. Скульптура раннего Возрождения. Представители венецианской школы второй половины XV – начала XVI вв. Титаны Возрождения. Зарождение и развитие маньеризма в Италии XVI в. Основание в 1580-х гг. в Болонье братьями Карраччи «Академии вступивших на правильный путь».

«Северное Возрождение». Демократические настроения, использование народных традиций, разработка приемов реалистической жанровой живописи в сочетании со склонностью к углубленной философско-символической трактовке избранных тем. Религиозные композиции художников Германии и Нидерландов.

10. Зарубежное изобразительное искусство Нового времени

Барокко и классицизм как ведущие стили эпохи. Реализм в искусстве XVII и XVIII веков. Академизм (классицизм) в итальянской живописи. Караваджизм как особое направление в развитии европейской живописи. Черты барокко и реализма, реалистическая направленность и элементы жанра в испанской живописи XVII в. Веласкес.

Буржуазная революция в Голландии. Разделение Нидерландов в конце XVI века на северные (Голландия) и южные провинции (Фландрия). Рубенс. Фламандский и голландский натюрморт. Реалистический голландский портрет. «Малые голландцы» как понятие; его толкование, условный характер, границы применения. Рембрандт.

Своеобразие французского классицизма XVII в. Развитие реализма в изобразительном искусстве Франции этого же периода. Н. Пуссен. Королевская академия живописи и скульптуры. Реалистические тенденции в искусстве Франции XVII и XVIII вв. Стиль рококо. А. Ватто.

Идеология третьего сословия и ее отражение в искусстве XVIII в. Идеи Просвещения в европейском искусстве.

Итальянская монументальная живопись XVIII в.

11. Русское искусство XVIII и первой половины XIX вв.

Вхождение России в европейский художественный процесс как определяющая тенденция русского искусства XVIII в. Искусство петровской эпохи. Барокко в России. Русский живописный портрет XVIII в. Место портрета в академической жанровой иерархии и в реальности художественного процесса.

Век Просвещения в русском искусстве Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII в. Привилегии и Устав Императорской Академии, ее структура в XVIII в. Методология и методика образования и воспитания художника, система оценок, меры поощрения.

Русская скульптура второй половины XVIII – первой половины XIX вв. Скульптурный класс Академии художеств и основание русской школы скульптуры. Декоративная, мемориальная и станковая пластика.

Романтизм в России. Романтический автопортрет и детский портрет. Романтические тенденции в русской исторической живописи (К.П. Брюллов). Творчество А.А. Иванова.

Школа Венецианова. «Натуральная школа» в графике и живописи. П. Федотов.

12. Зарубежное искусство XIX в.

Классицизм, романтизм, реализм – инвариантные характеристики названных творческих методов и их национальные варианты.

Рим как центр классицистического искусства. Скульптура классицизма. Французский революционный классицизм. Давид. Французское искусство периода империи и реставрации.

Творчество Гойи. Романтизм в искусстве Франции. Истоки романтического движения. «Романтическая битва». Делакруа и Энгр. Хронологические рамки романтизма и его историческое значение.

Классицизм и романтизм в искусстве Германии первой половины XIX в. Демократические идеи в немецком искусстве. Дюссельдорфская школа. «Бидермайер». Английский пейзаж первой половины XIX в.

Французский реализм. Графика 1830-х гг. Домье. Живопись Милле и Курбе. Барбизонская школа.

Мане. Импрессионизм как творческий метод, его особенности и мастера. Роден. Постимпрессионизм. Творчество Ван Гога, Сезанна. Неоимпрессионизм и теория «научного импрессионизма». Национальные варианты символизма (на примере искусства Германии, Австрии, Италии). «Прерафаэлиты». Искусство США в XIX в.

13. Русское искусство второй половины XIX в.

Основные творческие методы в русском искусстве середины и второй половины XIX – начала XX вв., его периодизация.

Академия художеств как центр художественного образования. Московское училище живописи и ваяния, провинциальные школы и их роль в демократизации русского искусства. П.Н. Чистяков, его роль в воспитании и образовании ведущих художников России. Общество поощрения художников. «Бунт 14» и реформы в Академии художеств. «Академический классицизм». Создание «Санкт-Петербургской Артели» и «Товарищества передвижных художественных выставок» как идейная и материальная основа формирования реалистического искусства.

Роль общественного мнения в развитии искусства. Художественная критика. Коллекционеры и меценаты. П.М. Третьяков.

Бытовая живопись и критический реализм 1850 – 1860-х гг. Связь жанровой живописи с литературой.

Живопись реализма второй половины XIX в.: общая характеристика, проблематика, жанровая структура. И.Н. Крамской. И.Е. Репин. В.И. Суриков. И.И. Левитан.

Тема войны и судьбы человека на войне. Формирование образа пролетариата в живописи 1870-х – 1900-х гг. Реальное прошлое сквозь поэзию мифа и сказки. Нравственно-этическая проблематика в картине на библейский сюжет 1870-х – 1890-х гг.

14. Русское искусство рубежа XIX – начала XX вв.

Изменения в культурно-историческом процессе и их воздействие на процесс художественный, его противоречивый характер. Значительное обновление и расширение средств художественной выразительности. Сближение различных форм творчества: живописи, театра, музыки, поэзии. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств. Поиски нового стилистического единства искусств. Стиль модерн.

Многообразие художественных течений и объединений, часто стоявших на противоположных позициях в отношении роли и сущности искусства. Художественные объединения «Товарищество передвижников», «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др.

Портреты В.А. Серова. Русский импрессионизм: К.А. Коровин. Русский символизм. Творчество М.А. Врубеля в контексте символизма. Художники группы «Мир искусства» и деятельность этого объединения. Основные мастера русской скульптуры рубежа веков. Творчество мастеров станковой и книжной графики начала XX в.

Восприятие и развитие русскими художниками новаторского опыта западноевропейской живописи рубежа XIX и XX вв., их самостоятельные поиски. Освоение традиций классического и древнерусского искусства. Художественная жизнь России рубежа XIX – XX вв. Крупнейшие коллекции изобразительного искусства в России. Русские художественные журналы.

15. Зарубежное искусство XX в.

Неоднозначность и противоречивость свойственной XX веку художественной картины мира. Направления, течения, стили. Модерн. Неоклассицизм. Бурдель. Майоль.

Модернизм как совокупность новаторских течений в художественной практике XX века.

Возникновение «нефигуративного», абстрактного искусства как крупнейший переворот в эстетике и художественной практике. Техницизм и сциентизм – характерные черты художественной культуры XX столетия.

Экспрессионизм. Происхождение и границы применения термина, его узкое и расширительное толкование. Объединения художников-экспрессионистов в Германии – «Мост» и «Синий всадник».

«Парижская школа». Формирование новых методов и изобразительного языка: фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм. Матисс. Кандинский. Творчество Пикассо.

Итальянская скульптура XX в. Дж. Манцу.

Искусство США. Э. Хоппер и Э. Уайет.

Новейшие формы визуализации: перформансы, инсталляции и др.

16. Искусство России в XX в.

Русский авангард начала XX века. Основные художественные объединения. Крупнейшие представители авангардного искусства: М.Шагал, К.Малевич, В.Кандинский, П.Филонов и другие. Противостояние «левых» художников (авангарда) и сторонников традиционного искусства в послереволюционный период. Агитационно-массовое искусство. Ленинский план монументальной пропаганды. Творческие объединения и группы, выражающие различные стилистические пристрастия (АХРР, ОСТ, ОМХ, «4 искусства», УНОВИС, МАИ, ОСА, АСНОВА и др.).

Тематика и жанровое разнообразие советского изобразительного искусства 1920-х – начала 30-х гг. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932); создание единых творческих союзов. Искусство социалистического реализма: его идеологический и политический смысл, характеристика художественного языка, ведущие мастера. Станковая и монументальная скульптура 1930-х гг.

Советское искусство периода Великой Отечественной войны. Политический плакат и карикатура. Военная тема в произведениях живописи, графики и скульптуры. Военные мемориалы.

Советская живопись 1960 – 1980-х гг. «Суровый стиль». Освоение традиций классического искусства и приемов «наивного» и народного искусства. Станковая графика и книжная иллюстрация 1960-х – 1980-х гг. Искусство неконформизма.

Тенденции развития искусства Российской Федерации и стран СНГ в 1990-е годы и в начале XXI в. Современное искусство Москвы и Санкт-Петербурга. Российское искусство в условиях существования художественного рынка.

Роль и место академического искусства в современной художественной жизни.

Рекомендуемая литература:

1. Адамова, А.Т. Персидская живопись и рисунок XV-XIX веков в собрании Эрмитажа / А.Т. Адамова. - СПб.: Славия, 1996. - 376 с.
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 396 с. – (Новая история искусства).
3. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 460 с. – (Новая история искусства).
4. Акимовкин, О.Ф. Средневековый Иран. Культура, история, филология / О.Ф. Акимовкин. - СПб. : Наука, 2004. - 408 с.
5. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М., 1976.
6. Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).
7. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века. Пер с итал. Бочкова И.-М.: АСТ-АСТРЕЛЬ, 2003.-296 с.

8. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 484 с. – (Новая история искусства).
9. Аньчжи Чжан. История китайской живописи. – Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008.
10. Арнольд Д. История искусства: Очень краткое введение / Пер. с англ. Е.А. Дегтяревой. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 192 с.
11. Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. – М.: Традиция: Акад. проект, 2005. – 861 с. – (Summa).
12. Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: [Учебное пособие для вузов]. – М.: Акад. проект, 2003. – 761 с. – (Gaudeamus).
13. Базен Ж. История истории искусства / Пер. с франц. К.А. Чекалова; общ. ред. и послесл. Ц.Г. Арзаканяна. – М.: Прогресс. Культура, 1994. – 524 с.
14. Барраль-и-Альтэ К. История искусства / Пер. с франц. Н.Ю. Лебедевой. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 192 с. – (Cogito, ergo sum: «Университетская библиотека»).
15. Бенуа А. История живописи всех времен и народов. – СПб., 2002.
16. Боровская Е.А. Рисовальная школа императорского общества поощрения художеств. К вершинам профессиональной зрелости. – СПб.: Астерион, 2012.
17. Боровский А. Цепь романов: Русское искусство прошедшего века: Незанудливый курс. – СПб.: Эрви, 2001. – 208 с.
18. Буркхардт Т. Искусство ислама: Язык и значение. / пер. Н.П. Локман. Таганрог: Ирби, 2009. 288 с.
19. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. – М., 1984.
20. Бычков В.В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. – М., 1977.
21. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI – XVII вв. – М., 1992.
22. Бэшем А. Чудо, которым была Индия.-М.: Восточная литература, 2000.-613 с.
23. Вагнер Г.К. От символа к реальности. – М., 1980.
24. Василенко В.М. Народное искусство. – Л., 1974.
25. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М.: Искусство, 2002. 494 с.
26. Виноградова Н.А. Шань-шуй. Китайская пейзажная живопись. Эпохи, стили, направления. -СПб.: Белый город, 2014.
27. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония. Образ мира в искусстве. –М.: Прогресс-Традиция, 2010.
28. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1949&search_query=китай
29. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: В. Шевчук, 2008. – 364 с.
30. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М.: Наука, 1972.
31. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII – XVI вв. Т. 1 – 2. М., 1977.
32. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусство. – СПб., 1994.
33. Воронова Б.Г. Японская классическая ксилография XVIII–XIX веков // Б.Г. Воронова Японская классическая гравюра XVIII–первой половины XIX века. М.: Красная площадь, 2008.- Т.1.- С.8-19 (переиздание).
34. Всеобщая история искусств / Под общ. ред. А.Д. Чегодаева: В 6 т. – М.: Искусство, 1956–1965.
35. Герман М.Ю. Импрессионизм: Основоположники и последователи. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 516 с. – (Новая история искусства).
36. Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины XX в. – 2-е изд., испр. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 476 с. – (Новая история искусства).

37. Герман М.Ю. Хогрт и его время. – М., 1977.
38. Гомбрих Э. История искусства / Пер. с англ.: В. Крючкова, М. Майская. – М.: АСТ, 1998. – 688 с.
39. Грабарь И.Э. История русского искусства [Электронный ресурс]: 5 томов: 2130 иллюстраций / ИДДК. – Мультимедийное информационное электронное издание. – Версия 2.0. – М.: Бизнессофт: ИДДК, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека. Искусство).
40. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. М., 1979.
41. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.
42. Данилова И. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. – М., 1975.
43. Даниэль С.М. Европейский классицизм: [Эпоха Пуссена. Эпоха Давида]. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 300 с. – (Новая история искусства).
44. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. – [2-е изд.]. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 330 с. – (Новая история искусства).
45. Дворжак М. История искусства как история духа / [Пер. с нем. А. А. Сидорова и др. под общ. ред. А. К. Лепорка]. – СПб.: Акад. проект, 2001. – 331 с. – (Мир искусств).
46. Деготь Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2000. – 223 с. – (История русского искусства; Кн. 3).
47. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2008. – 623 с. – (История искусств).
48. Древний Египет. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. В. В. Солкин. – М.: АРТ-Родник, 2008. – 480 с.
49. Зедльмайр Х. Искусство и истина: О теории и методе истории искусства / Пер. с нем. С. С. Ванеяна; Гос. ин-т искусствознания и др. – М.: Искусствознание, 1999. – 366 с. – (Библиотека журнала «Искусствознание»).
50. Ильина Т.В. Изобразительное искусство: От техники к образу. – СПб., 2006. – 280 с.
51. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. – 435 с. – (Основы наук).
52. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. – 473 с. – (Основы наук).
53. Искусство в современном мире. Сб. статей. Вып. 1 – 4. / Сост. М. Лазарев; М. Бусев. – М., 2006 – 2011.
54. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество, Древний Восток, античность: Учебник для студентов высших учебных заведений / [И.В. Бозунова-Пестрякова, Н.Д. Флиттнер, В.Б. Блэк и др.]; под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – [Изд. 5-е, перераб.]. – М.: Сварог и К, 2008. – 372 с.
55. История искусства зарубежных стран 17–18 веков: Учебник для студентов высших учебных заведений / [А.Г. Федоров и др.]; под ред. В.И. Раздольской; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – [Изд. 3-е, перераб.]. – М.: В. Шевчук, 2009. – 498 с.
56. История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение: Учебник для вузов искусства и культуры / [Ц.Г. Нессельштраус, А.В. Банк, А.С. Гушин и др.]; под ред. Ц.Г. Нессельштраус; Рос. акад. художеств, С.-Петербург. гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Сварог и К, 2003. – 379 с.
57. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. – Л., 1985.

58. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – XX вв. – Л., 1990.
59. Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы / Пер с англ. М. Куренной, И. Кытмановой, А. Толстой – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 480 с. – (Художник и знаток).
60. Колпакова Г.С. Искусство Византии: Поздний период. 1204–1453 гг. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 316 с. – (Новая история искусства).
61. Колпакова Г.С. Искусство Византии: Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 524 с. – (Новая история искусства).
62. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси: Домонгольский период. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 597 с. – (Новая история искусства).
63. Колпинский Ю.Д. Великое наследие Древней Эллады и его значение для современности. – М.: Изобразительное искусство, 1977; М.: Изобразительное искусство, 1988 (2-е изд.).
64. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, Триада, 2004.
- 65.
66. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. – М., 1994.
67. Кутейникова Н.С. Мозаика. Санкт-Петербург. XVIII – XX вв. – СПб.: Знаки, 2005.
68. Кутейникова Н.С. Иконописание России второй половины XX века. СПб.: Знаки, 2005.
69. Лифшиц Л.И. Русское искусство X – XVII веков. – М.: Трилистник, 2000. – 183 с. – (История русского искусства; Кн. 1).
70. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала XVI в. – М., 1983.
71. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. – М., 1974.
72. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. – М., 1972.
73. Ляляшин В.А. Василий Григорьевич Перов. – Л.: Художник РСФСР, 1987.
74. Ляляшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х гг. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 260 с.
75. Ляляшин В.А. ...Художников друг и советник. – Л.: Художник РСФСР, 1985.
76. Ляляшин В.А. Единица хранения. Русская живопись – опыт музейного истолкования. СПб.: ООО «Арт-салон “Золотой век”», 2014.
77. Ляляшина Н.М. Итальянская скульптура XX века. Проблемы. Тенденции. Имена. – М., 1990.
78. Ляляшина Н.М. Джакомо Манцу. – Л., 1985.
79. Ляляшина Н.М. Альбер Марке. – Л., 1975.
80. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV вв. – Л., 1981.
81. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1982.
82. Малявин В.В. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера. М.: Астрель, 2004. – 229 с.
83. Мастера искусства об искусстве. В 7 тт. – М., 1965 – 1970.
84. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. Очерки. – М., 1986.
85. Матъе М. Э. Искусство Древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010. – 672 с.
86. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
87. Мозговая Е.Б. Скульптурный класс в Академии художеств в XVIII веке. – СПб., 1999.
88. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. – М., 1983.
89. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. – СПб.: Азбука, 2000. – 382 с. – (Новая история искусства).
90. Никулин Н.Н. Немецкая и австрийская живопись XV – XVIII веков в Эрмитаже. Каталог. – Л., 1987.

91. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Ст. по истории искусства / [Пер. с англ. В. В. Симонова]. – СПб.: Акад. проект, 1999. – 393 с. – (Мир искусств).
92. Полевой В. XX век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
93. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 460 с. – (Новая история искусства).
94. Пунин А.Л. Искусство Древнего Египта: Среднее царство. Новое царство. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – 656 с. – (Новая история искусства).
95. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века: Классицизм. Романтизм. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – [2-е изд., испр.] – 365 с. – (Новая история искусства).
96. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. – СПб., 2013.
97. Ревалд Дж. История импрессионизма. – Л., 1962.
98. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. – Л., 1962.
99. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII в. Тематические принципы. – М., 1989.
100. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. – М., 1995.
101. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. – М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2007. – 750 с.
102. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 381 с.
103. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: АСТ-пресс: Галарт, 2001. – 301 с.
104. Сарабьянов Д.В. Россия и Запад: Историко-художественные связи XVIII – XXI в. – М.: Искусство – XXI век, 2003. – 296 с.
105. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. – М., 1989.
106. Семенов В.А. Первобытное искусство: Каменный век. Бронзовый век. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 588 с. – (Новая история искусства).
107. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV вв. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 499 с. – (Новая история искусства).
108. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 636 с. – (Новая история искусства).
109. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. – СПб.: Азбука-классика, 2009. – 636 с. – (Новая история искусства).
110. Степанян Н.С. Искусство России XX века: Развитие путем метаморфозы. – М.: Галарт, 2008.
111. Стернин Г.Г. Художественная жизнь России нач. XX в. – М.: Искусство, 1976.
112. Стернин Г.Г. Художественная жизнь России 1900 – 1910-х гг. – М., 1988.
113. Стернин Г.Г. Художественная жизнь России середины XIX в. – М., 1991.
114. Стернин Г.Г. Художественная жизнь России второй пол. XIX в. – М., 1997.
115. Столяр А.Д. Происхождение искусства. – СПб., 1997.
116. Турчин В.С. Образ двадцатого. – М., 2003.
117. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. – М., 1981.
118. Тюляев С.И. Искусство Индии, III тыс. до н.э. VII век н.э. – М.: Искусство, 1988. – 342 с.
119. Успенский М.В. Хиросигэ. Сто видов Эдо.
120. Успенский М.В. Избранные труды по японской гравюре. 2004.
121. Успенский М.В. Нэцкэ. Л. 1986.
122. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. – СПб.: Искусство России: Изд-во имени Н. И. Новикова, 2008. – 357 с.
123. Ходж С. Искусство Древнего Египта / Пер. с англ. – М.: АРТ-РОДНИК, 2010. – 128 с. – (Искусство в деталях).

124. Чегодаев А.Д. Статьи об искусстве Англии, Франции и США. – М., 1978.
125. Шестаков В.П. История истории искусства. От Плиния до наших дней: Учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ; Рос. ин-т культуры. – М.: URSS: ЛКИ, 2008. – 304 с.
126. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: От импрессионизма до классического авангарда / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобразит. искусств. – М.: Искусство, 2003. – 490 с.
127. Якимович А.К. Новое время: Искусство и культура XVII–XVIII вв. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 436 с. – (Новая история искусства).
128. Якимович А.К. Шарден и французское просвещение. – М., 1981.
129. Яковлева Н.А. Реализм в русской живописи: история жанровой системы. – М.: Белый город, 2007. – 584 с.
130. Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. – М.: Белый город, 2005. – 656 с. – (Энциклопедия мирового искусства).

Раздел II. Декоративно-прикладное искусство

1. Место декоративно-прикладного искусства в художественной культуре

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда. Специфика декоративно-прикладного искусства, соединение художественного и функционального (утилитарного) начал в произведениях. Связь декоративных форм и приемов с формой и функцией предметов. Выражение характера природного материала и раскрытие его эстетического потенциала как определяющее свойство произведений декоративно-прикладного искусства. Традиции обработки материалов в художественном ремесле. Традиционная типология предметных комплексов. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов. Приемы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства.

Стиль в декоративно-прикладном искусстве. Синтез искусств, различные типы художественных комплексов. Искусство оформления интерьера, характер связей декоративно-прикладного искусства с архитектурой, живописью, скульптурой. Социальная и словесная природа декоративно-прикладного искусства.

2. Декоративно-прикладное искусство первобытного общества и Древнего Египта

Синкретизм изобразительного искусства первобытного общества. Сложение предметных комплексов, определяющих структуру художественных ремесел (одежда, орудия труда, бытовая утварь, оружие и доспехи, конский убор, ритуально-магические и празднично-обрядовые предметы, архитектурно-декоративные формы).

Памятники египетского декоративно-прикладного искусства как наиболее совершенное воплощение мировоззрения древних египтян (религиозных, астрологических, математических представлений и художественных предпочтений).

Освоение эстетики природных и искусственных материалов: металла, камня, дерева, стекла. Основные художественные ремесла, материалы и техники, характерные особенности форм и росписей изделий.

3. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции

Прикладное искусство эгейского периода: крито-мекенская керамика (стили «камарес» и «дворцовый» в сравнении).

Декоративное искусство гомеровского периода: «геометрический» и «звериный» стили, образ человека в керамических росписях. Дипилонские вазы: связь их декора с функцией и формой.

Декоративно-прикладное искусство материковой Греции периода архаики: приемы формообразования и декорирования изделий из керамики; «ориентализирующий» («ковровый») стиль в керамике Коринфа и Афин. Архаическая бронза.

Прикладное искусство Древней Греции периода классики: антропоморфизм и мерность – родовые черты художественного сознания древних греков, от которых зависят художественные особенности их изделий (функции, материал, формы, декор); Основные ремесла: глиптика, ювелирное дело, керамика (вазопись), ткачество.

Декоративное искусство Древней Греции эллинистического периода: усиление натуралистических тенденций, рационализм. Коропластика (танагрские статуэтки). Распространение греческой культуры на огромные территории в пределах ойкумены.

4. Декоративно-прикладное искусство этрусков и Древнего Рима

Самобытный характер искусства этрусков. Тесная связь этрусского искусства с культом. Керамика «буккери-нери». Черно- и краснофигурные вазы местного производства. Бронзовые и серебряные зеркала и коробки-цисты с гравировкой. Ювелирные изделия.

Социальная структура и политика древнеримского государства. Мифология и эстетические представления древних римлян. Отражение особенностей древнеримского социума и идеологии в искусстве. Путь от скромности и благочестия сельской общины к роскоши богатой метрополии – столицы и лавки мира.

Декоративно-прикладное искусство Римской империи: возвеличивание императорской власти, масштабные композиции, мужественные и пышные формы, дорогостоящие материалы, богатый декор.

Основные художественные ремесла: стеклотеление, ювелирное дело, медальерное и камнерезное искусство, парадное вооружение, ткани и изделия из кожи.

5. Декоративно-прикладное искусство средневековой Европы

Историко-культурные особенности европейского Средневековья. Христианство и его роль в средневековой культуре. Сакральный смысл искусства Средних веков.

Организация цехового ремесленного производства в городах. Развитие структуры художественных ремесел, совершенствование их технологии, расширение производства. Формирование рынка художественных изделий.

Сплавление воедино античной и «варварской» (восточной) художественных традиций. Региональные особенности.

Кельтское ювелирное искусство. Византийские эмали. Испано-мавританская керамика. Церковная утварь и шитье. Западноевропейские шпалеры. Немецкая резьба по кости и дереву. «Священный свет религии»: готические витражи Франции и Германии. Мебель.

Материалы, техники, декоративные мотивы, художественные особенности изделий.

6. Декоративно-прикладное искусство стран средневекового Востока (Китай, Япония, Иран)

Особенности декоративно-прикладного искусства Китая. Космическое восприятие природы, ее эстетизация. Изобретение фарфора. Эмали и лаки. Инкрустация перламутром. Резьба по нефриту. Шелковые ткани и вышивка. Бронза.

Особенности декоративно-прикладного искусства Японии. Его неразрывность с другими видами искусства. Предмет и интерьер, как единое художественное целое. Отношение к материалу, стремление выявить его природные выразительные качества. Изделия из бронзы. Керамика. Лаковое производство. Ткани и вышивка по шелку. Нэцкэ. Веера.

Художественное ремесло средневекового Ирана. Единство принципов декоративной орнаментики. Люстровая керамика, керамика «минаи». Изделия из металла с гравированным узором и инкрустацией. «Персидские ковры». Расписные шелковые ткани.

7. Европейское декоративно-прикладное искусство эпохи Ренессанса

Место декоративного искусства в культуре европейских стран эпохи Возрождения. Античное наследие в декоративно-прикладном искусстве Ренессанса. Рост количества и видов изделий светского назначения.

Сочетание уникальности и серийности в производстве изделий декоративно прикладного искусства. Появление массового производства высокохудожественных изделий. Лука делла Робиа и его дело. Универсализм мастеров Ренессанса. Ювелирное творчество Бенвенуто Челлини.

Рост специализации в производстве художественных изделий прикладного характера. Важнейшие европейские центры декоративно-прикладного искусства. Итальянская майолика. Венецианское стекло. Лиможские эмали. Нюрнбергское серебро. Брюссельские шпалеры. Итальянская мебель.

Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения в российских музейных собраниях (Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Оружейная палата в Москве).

8. Декоративно-прикладное искусство стран Западной Европы XVII–XVIII вв.

Стили и стилевые направления в европейском искусстве XVII–XVIII веков: барокко, шинуазри, рококо, классицизм. Художественный стиль в декоративно-прикладном искусстве. Мода, ее воздействие на смену вкусов, изменение предметной среды. Появление новых типов предметов, обновление эстетических представлений в декоративно-прикладном искусстве. Тенденции синтеза искусств. Роль архитектуры, монументального искусства, графики и иллюстрированных изданий в развитии прикладного искусства.

Декоративные тенденции барочной культуры и классицизма во всеобъемлющем оформлении жизненного пространства (экстерьеры и интерьеры зданий, сады и парки, городские пространства, празднества и иные общественно значимые события).

Ансамблевое решение предметной среды. Возникновение проектной деятельности в области материальной культуры и декоративно-прикладного искусства.

Археологические находки в Помпеях и их влияние на прикладное искусство неоклассицизма второй половины XVIII – начала XIX вв.

Фаянс Дельфта и Руана. Открытие рецепта изготовления фарфора; важнейшие центры его производства: Мейсен, Вена, Севр, Берлин. Мебель Франции, Германии, Англии. Испанское стекло. Французские гобелены. Английская керамика. Брюссельские кружева. Часы и осветительные приборы. Ювелирные изделия.

9. Декоративно-прикладное искусство России XIII–XIX вв.

Отражение процесса развития национальных форм культуры в истории декоративно-прикладного искусства. Традиционная культура, крестьянские ремесла и промыслы. «Народное искусство» как понятие.

Типы художественных производств. Исторические разновидности художественного ремесла. Художественная промышленность. Профессиональное декоративно-прикладное искусство; проблема авторства.

Русские народные ремесла: металлообработка (ковка, литье, чеканка, филиграрь, зернь), ткачество, золотное шитье, вышивка, резьба по дереву, резьба по кости, гончарное дело и изготовление изразцов.

Русские художественные промыслы: жостовские подносы, федоскинские и палехские миниатюры, ростовская финифть, усольская эмаль, вологодское кружево, холмогор-

ская резная кость, дымковская глиняная игрушка, мезенская и хохломская росписи по дереву, богородская резная игрушки и др.

Художественные производства: гжельская и скопинская керамики, каслинское литье, павловопосадская набойка, ивановский ситец, тульские самовары, гусевское стекло.

Фарфор, техники изготовления и декорирования. Императорский фарфоровый завод. Гарднеровский фарфор. «Кузнецовский» фарфор и фаянс как явление модерна.

10. Западноевропейское декоративно-прикладное искусство на рубеже XIX–XX вв.

Стилистические направления в западноевропейском искусстве на рубеже XIX – XX вв.: неостили, эклектика, модерн, ар деко; их особенности.

У. Моррис и «Движение искусств и ремесел» («Arts and Crafts») как реакция на промышленную революцию.

Модерн – последний «большой стиль» в искусстве. Тенденции нового стиля в Европе: ар нуво (Франция), югендштил (Германия), сецессион (Австрия), либерти (Италия). Влияние японского искусства. Основные орнаментально-декоративные и изобразительные формы декоративного искусства модерна. Линейная природа орнамента модерна.

Особенности формообразования в декоративно-прикладном искусстве модерна. Эксперименты с декоративными материалами, стремление к лаконизму формы и к выявлению эстетических свойств материала. Технические достижения в обработке материалов, машинное производство. Модерн в производстве стекла, фарфора, серебра, украшений, тканей. Сглаживание разрыва между уникальным и массовым, распространение модерна в бытовой культуре.

Выдающиеся художники эпохи: Э. Галле, Л.-К. Тиффани, П.-К. Фаберже, Л.-Ф. Картье, Ван де Вельде, А.-М. Муха и др.

11. Декоративно-прикладное искусство XX в.

Особенности развития декоративно-прикладного искусства в XX в. Новое содержание предметной культуры. Воздействие конструктивизма и функционализма.

«Баухауз» («Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung» – Высшая школа строительства и художественного конструирования). Принцип равенства между прикладными и изящными искусствами.

Универсальные жизнестроительные теории и их роль в развитии предметной культуры. Создание ВХУТЕМАСа, подготовка художников для промышленности.

Зарождение дизайна. Первые опыты художественного конструирования интерьера, мебели, бытовых вещей.

Особенности стилей: «хай-тек», «стайлинг», «интерстиль».

Художники, работающие в традиционных видах декоративно-прикладного искусства: гобелены Ж. Люрса, керамика П. Пикассо, витражи М. Шагала. Модный костюм П. Пуаре, Г. Шанель, К. Диора, И.-С. Лорана, Дж. Армани и др. Предметный дизайн Мис ван Роэ и др.

12. Советское декоративно-прикладное искусство

Развитие декоративно-прикладного искусства в 1920-е годы. «Агитационное» искусство как главная тенденция революционных лет. Творчество С. Чехонина и художников Государственного фарфорового завода.

Авангард в предметной культуре. Экспериментальный характер предметного творчества авангарда. Проекты в области предметного творчества: супрематический фарфор (К. Малевич, Н. Суетин, И. Чашник), моделирование одежды и оформление тканей (Н. Ламанова, А. Экстер, В. Мухина, В. Степанова, Л. Попова).

Возрождение художественного стеклоделия, создание завода художественного стекла, деятельность В. Мухиной и Б. Успенского.

Пропаганда «народного искусства». Восстановление художественных промыслов. Журнал «Декоративное искусство СССР». «Классицизирующие» тенденции в декоративно-прикладном искусстве. Стилистика «выставочных» изделий.

Массовая продукция и авторские произведения. Тенденции формообразования в авторском стекле, керамике, фарфоре, ювелирном искусстве, текстиле 1970-1990-х годов. Станковизм в декоративно-прикладном искусстве.

Концептуальные направления в современном декоративно-прикладном искусстве. Современные петербургские мастера декоративно-прикладного искусства.

Рекомендуемая литература:

1. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю / Пер. с англ. – М.: Радуга, 2000. – 128 с.
2. Богуславская И.Я. Народное искусство. – СПб.: PalaceEditions, 2007. – 132 с.
3. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.: PalaceEditions, 2009. – 144 с.
4. Декоративно-прикладное искусство от поздней античности до поздней готики: Каталог выставки / [Сост. У.Д. Уиксон и др.; науч. ред. Н.Ю. Бирюкова и др.; вступ. ст. Ф. де Монтебелло и др.]. – СПб.: Гос. Эрмитаж, 1990. – 171 с.
5. Западноевропейское прикладное искусство XVI–XVIII веков в собрании Эрмитажа: Альбом-каталог. – СПб.: Гос. Эрмитаж, Славия, 1996. – 144 с.
6. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. – М.: Искусство, 1977. – 232 с.
7. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / Гл. ред. Тихвинский С.Л.: Т. III: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220—907) / Отв. ред. Попова И.Ф., Кравцова М.Е. – М.: Наука — Восточная литература, 2014.
8. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – М.: В. Шевчук, 2010. – 672 с.
9. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. – М.: Искусство, 1982. – 578 с.
10. Некрасова-Каратеева О.Л. Это загадочное ДПИ / Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. С. 394 – 429.
11. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового времени. – М.: Искусство, 1971. – 223 с.
12. Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. – М.: Галарт, 2001. – 344 с.
13. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XIV–XV веков. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 504 с.
14. Советское декоративное искусство, 1945–1975. Очерки истории / Под ред. В.П. Толстого. – М.: Искусство, 1989. – 255 с.
15. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М.: Высшая школа, 1992. – 158 с.
16. Фар-Беккер Г. Искусство модерна. – Köln: KONEMANN, 2000. – 426 с.
17. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2009. – 239 с.
18. Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво / Пер. с англ. – М.: Радуга, 2008. – 118 с.

Справочная литература:

1. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей / Д. Гейдова, Я. Дурдик, Л. Кибалова и др; пер. Б.Б. Михайлова. – 6-е изд. – Прага: Артия, 1988. – 496 с.
2. Интерьер. Иллюстрированный художественный словарь / Т.В. Горбунова и др. – СПб.: Литера, 2002. – 238 с.

3. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь / [В.Г. Арсланов и др.; под общ. ред. А.М. Кантора]. – М.: ПАССИМ, 1994. – 154 с.
4. Традиционное искусство Востока. Терминологический словарь: А – Я / Н.А. Виноградова и др. – М.: Эллис Лак, 1997. – 359 с.

Раздел III. АРХИТЕКТУРА

1. Основы архитектуры

Архитектура как искусство создания пространственных структур. Архитектура как пластическое и пространственное событие. Форма, функция и образ в архитектуре. Традиционная и национальная архитектура. Град, храм, изба как модели вселенной. Типы строительных конструкций. Выразительные средства архитектурной композиции. Тектоника. Объёмно-планировочные решения. Классическая композиция. Специальные термины ордерной архитектуры. Монументально-декоративное убранство и синтез искусств в архитектурном ансамбле. Градостроительство: естественное формирование городской структуры, формирование городской структуры в условиях интенсивной социальной, торговой и промышленной деятельности. Идеальный город как архитектурно-художественная программа. Архитектурная типология.

Методы анализа и интерпретации памятников архитектуры. Стилиевой анализ, формальный анализ и аналитическое поливариантное моделирование прошлого. Теоретики архитектуры и архитектурная историография. Отечественная архитектурная историография.

2. Архитектура Древнего мира

Памятники эпохи зарождения зодчества.

Выдающиеся сооружения Древнего мира. Архитектура храмовых комплексов, градостроительные ансамбли, жилая архитектура. Конструктивные приёмы, объёмно-пространственные и планировочные решения.

Архитектура Древнего Египта: додинастического периода, Раннего, Среднего и Нового царств и эллинистического периода. Архитектура стран Двуречья и Месопотамии. Архитектура Передней, Центральной, и Восточной и Юго-Восточной Азии. Архитектура стран Закавказья. Архитектура Ирана. Архитектура Америки. Архитектура Эгейского мира.

3. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима, ее типологическое и композиционное разнообразие

Древнейшая строительная техника. Храмы мегаронного типа. Архитектура Крито-Микенской цивилизации.

Эволюция стоечно-балочной конструкции. Ордерная система. Классические архитектурные формы: от масс к деталям. Постройки дорического ордера: ранние дорические храмы и дорические храмы Великой Греции и метрополии. Постройки ионического ордера. Мраморные ионические диптеры.

Общественные сооружения и ансамбли. Греческая архитектура классической эпохи. Акрополь. Древнегреческий город. Архитектура жилищ. Структура и композиции греческого театра. Греческая архитектура эпохи эллинизма. Архитектура греческих колоний.

Этрусские храмы. Инженерно-строительное дело. Римское градостроительство. Архитектура Римской республики. Архитектура Римской империи. Архитектура времени Августа. Архитектура времени Флавиев. Архитектура II века. Храмы. Триумфальные арки. Виллы. Форумы. Театры. Термы. Жилища. Мосты. Архитектура приморских городов.

Значения трактата Витрувия «Десять книг об архитектуре» для архитектурной теории и практики.

4. Архитектура Византии и Западной Европы в эпоху средневековья

Объемно-пространственные решения и конструктивные приемы в архитектуре Византии и в архитектуре Западной Европы Средних веков

Религиозные предпосылки средневекового мировоззрения. Проблема канона в архитектуре Византии. Центрические и базиликальные храмы и античные реминисценции в архитектуре Византии. От романики к готике: эволюция атектоничных образов пространства. Альбом Виллара де Оннекура. Анализ готической архитектуры в трудах О. Шуази. Метод триангуляции. Конструктивные приёмы готической архитектуры. Традиции свободной интерпретации прототипа в средневековой архитектуре. Объемно-пространственные элементы готического храма. Романская и готическая архитектура Италии. Романская и готическая архитектура Франции, Германии, Англии. Гражданское и оборонное зодчество. Принципы организации труда готических мастеров. Монументально-декоративное убранство готического храма. Искусство витража.

5. Русская архитектура XI – начала XVIII веков

Семантика архитектуры и внутреннего убранства русского храма. Канон в византийской культовой архитектуре и его преобразование на территории Руси. Воплощение идеи соборности в русском храме.

Архитектура Древней Руси. Крестово-купольная пространственно-планировочная система. Формирование архитектурного канона на территории Руси. Эволюция стиля храмовой архитектуры домонгольской Руси. Сравнительный анализ Киевского и Новгородского соборов Св. Софии.

Формирование локальных княжеских архитектурных школ. Княжеские резиденции (на примере Боголюбова).

Варианты единого типа однокупольного храма в различных княжествах (на примере храмов в Переславле-Залесском, Чернигове, Новгороде, Пскове, Смоленске, Владимире, Суздале). Моноцентрический и бицентрический типы городской застройки (на примере Киева и Новгорода). Уличанские и княжеские храмы.

Иван Калита и Московская Русь; перенесение митрополии в Москву митрополитом Петром. Каменное строительство при Иване Калите. Строительство Кремля и Кремлевских соборов. Монастыри как центры воспитания и генераторы духовной энергии. Монастырское строительство.

Раннемосковская архитектура. Формирование русского архитектурного канона. Строительство в Москве как столице Руси при Иване III и Василии III. История перестройки Московского Кремля. Посадские храмы Москвы, Новгорода, Пскова.

Архитектура, монументальная храмовая живопись и иконостас как литургический комплекс.

Крепостное зодчество Московии. Изменение типа крепости. Монастыри-крепости. Строительство и укрепление Москвы.

Типы русских поселений. Отличия русского средневекового города от европейского. Гражданское строительство.

Деревянное зодчество (гражданское и церковное). Конструктивные приемы и особенности объемно-пространственных решений. Клетские и ярусные церкви. Музеи-заповедники деревянного зодчества.

Конструкции сводов и перекрытий в храмовой архитектуре. Шатровый храм на Руси XVI в., проблема его генезиса в современной науке. Выдающиеся памятники шатрового зодчества. Центрические храмы. Храмы «иже под колоколы». Типы колоколен.

Развитие композиции пятиглавого собора: храмы Смоленска, Вологды, Ростова, Троице-Сергиевой лавры, Москвы. Воплощение канонических идей в монументальном синтезе храмов Киева, Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы и Ярославля. Традиционные черты в культовой архитектуре XVIII века.

Проблема «барокко» в традиционной культовой архитектуре XVII – XVIII веков. Архитектура «Строгановского стиля», «Нарышкинское барокко».

6. Архитектура эпохи Возрождения

Памятники архитектуры позднего средневековья и проторенессанса. Гражданские постройки разных типов. Культовые здания и сооружения (соборы, баптистерии, кампанилы); использование в их композиции форм и приемов, восходящих к античности, – центрических планов, куполов, аркад. «Инкрустационный стиль» в архитектуре Тосканы. История проектирования и строительства собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

Дворцы раннего Возрождения во Флоренции; их планировка, материалы и конструкции. Памятники архитектуры раннего Возрождения вне Флоренции – в Риме, в Венеции. Л.Б. Альберти, Дж.Б. да Виньола, А. Палладио как архитекторы и теоретики архитектуры. Разработка правил построения и применения ордеров в архитектуре. Архитектура: Леонардо да Винчи и его работы в области архитектуры и инженерного искусства. Проект и история перестройки собора Св. Петра в Риме. Искусства архитектурного ансамбля

эпохи Возрождения. Ансамбль Капитолия в Риме как вершина в его развитии. Проблема маньеризма применительно к архитектуре.

Городское строительство периода Возрождения в Германии. Стиль «платереско» и «греко-римское» направление в архитектуре Испании XV и XVI вв. Стиль «мануэлино». Архитектура замков долины Луары как явление переходное от средневековья к Возрождению. Начало формирования дворцового комплекса Лувра в Париже. «Стиль Тюдор». Эпоха Возрождения в архитектуре скандинавских стран. «Ваза-ренессанс». Памятники Возрождения в архитектуре Дании.

7. Стилевое развитие архитектуры Западной Европы XVII – XVIII вв.

Стиль как принцип художественного истолкования пространства. Стиль как художественная категория, отражающая совокупность выразительных средств архитектуры, композиционных закономерностей и форм. Онтологическое «двустилье».

Норма красоты барокко и классицизма и их истоки в архитектуре Италии эпохи позднего Возрождения. Идеино-политические и художественные программы в архитектуре (на примере Версаля). Классицизм в архитектуре. Две линии английского классицизма. Палладианство. Барокко в архитектуре. Градостроительные преобразования в Риме эпохи барокко. Сценографические приемы барокко. Стиль «чурригереск». Чешское барокко. Рококо как реакция на классицизм. Эволюция объёмно-пространственных идей в архитектуре «больших стилей». Монументальная живопись эпохи «больших стилей». Садово-парковое искусство эпохи «больших стилей». Неоклассицизм и ампир в архитектуре Западной Европы.

Роль архитектурного образования. Теоретические работы.

8. Русская архитектура Нового времени (конца XVII – первой трети XIX века): тенденции, стили, направления

Русская архитектура накануне петровских преобразований. «Петровское», «аннинское» и «елизаветинское» барокко. Продолжение традиций национальной архитектуры (на примере гражданской или культовой архитектуры).

Архитектурный класс Академии художеств. Ансамблевое мышление времени классицизма. Распад монизма классицизма. Ранний, строгий и высокий классицизм и ампир. Поздний классицизм. Образцовые проекты. Архитектура русской провинции. Градостроительные тенденции. Садово-парковое искусство России.

9. Мировая архитектура эпохи эклектики

Романтизм и ретроспективизм: различие и взаимосвязь. Стиль, стилизация, стилизаторство: анализ художественной ситуации. Принцип «умного выбора». Эклектика и эклектизм. Новые технологии и новые материалы и

конструкции. Рационалистические идеи. Архитектурная типология и новые типы сооружений. Общественные здания. Дорожное строительство. Историзм. «Движение искусств и ремёсел». Национально-романтические стили. Поздняя эклектика. Архитектурные теории 1830-х – 1890-х гг.

10. Мировая архитектура конца XIX – первой половины XX века: универсальные методы и индивидуальные стили

Неклассическая рациональность и постнеклассическая рациональность в архитектуре.

Антиэклектические тенденции. Модерн и неоклассицизм. Архитектура ар нуво, югендстиль, сецессион (венский модерн), стиль либерти, северный модерн. Конструктивизм/ функционализм как творческий метод и как стиль. Ар деко. Творчество мастеров советской архитектуры. Генеральные планы развития Москвы и Петербурга-Ленинграда. Архитектура национальных республик СССР. Формирование концепций жилищного строительства.

Концепции Ле Корбюзье. Модернизм.

11. Мировая архитектура второй половины XX века: новые технологии и принципы формообразования

Восстановление городов СССР и Западной Европы после Второй мировой войны. «Афинская хартия» Международного конгресса по современной архитектуре (1943). Архитектура СССР (1945 – 1980-е гг.).

Свобода пластических форм. Брутализм. «Новое барокко». Минимализм. Архитектура деконструктивизма. Хай-тек в архитектуре и дизайне как пик модернизма. Постепенное перерастание хай-тека в био-тек и эко-тек. Постмодернизм. Школы зодчества в Италии, Скандинавских странах, Мексике, Бразилии, Японии.

12. Современная архитектура

Урбанизм. Методологические и коммуникационные аспекты проектирования городских пространств. Sustainable cities. Ландшафтная архитектура и дизайн среды. Дизайн интерьера.

Архитектура инфраструктуры (выставочные здания, торговые здания, вокзалы). Социология архитектуры. Архитектурный раздел Венецианского биеннале как форум современных основных тенденций. Работы современных архитектурных бюро.

Рекомендуемая литература:

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве / Пер. В.Н. Зубова: В 2 т. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1935.
2. Бернштейн С.А. Очерки по истории строительной механики. – М.: Госстройиздат, 1957. – 236 с.

3. Бартенев И.А. Форма и конструкция в архитектуре. – Л., 1968.
4. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
5. Белоножкин А.Е. Санкт-Петербургский епархиальный архитектор А.П. Аплаксин. – СПб.: Невский мир, Лики России, 2013.
6. Блаватский В.Д. Архитектура Древнего Рима. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1938. – 124 с.
7. Бунин А.В. История градостроительного искусства: В 2 т. – М.: Стройиздат, 1979.
8. Витрувий М.П. Десять книг об архитектуре / Пер. Ф.А. Петровского. – М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1936. – 331 с.
9. Всеобщая история архитектуры. В 12 т. Т. 2. Кн. 2. Архитектура Древнего Рима / Под ред. Д.Е. Аркина. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1948. – 438 с.
10. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. / под ред. Н.В. Баранова. Т. 8. М.: Стройиздат, 1969. 490 с.
11. Всеобщая история архитектуры. В 12 т. Т. 2. Кн. 1. Архитектура Древней Греции / Под ред. В.Д. Блаватского и др. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1949. – 541 с.
12. Вуек Я. Мифы и утопии искусства XX века / Пер. с польского М.В. Предтеченского; под ред. В.Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1990. – 286 с.
13. Габричевский А.Г. Вопросы теории архитектурной композиции / Сб. ст. – М.: Госстройиздат, 1958. – 155 с.
14. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. – 2-е изд. – СПб.: Стройиздат СПб., 1994. – 359 с.
15. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. – М.: Галарт, 1994. – 294 с.
16. Гольдштейн А.Ф. Франк Ллойд Райт. – М.: Стройиздат, 1973. – 136 с.
17. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. – СПб.: Лениздат, 1994. – 383 с.
18. Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М.В. Леоненко, И.Л. Черня; науч. ред. и предисл. архит. Д.Г. Копелянского. – 2-изд., испр. – М.: Стройиздат, 1975. – 567 с.
19. Журавлев А.М., Хан-Магомедов С.О. Советская архитектура. – М.: Знание, 1968. – 80 с.
20. Иконография архитектуры: Сб. науч. тр. / ВНИИ теории архитектуры и градостроительства; под общ. ред. А.Л. Баталова – М.: ВНИИТАГ, 1990. – 212 с.
21. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. – М.: Прогресс-Традиция, 2001.
22. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: Развитие традиций. – М.: Искусство, 1990. – 384 с.
23. Ильин М.А. К вопросу о природе архитектурного убранства «московского барокко» // Древнерусское искусство. XVII век. – М.: Наука, 1964. – С. 232–235.

24. История архитектуры. Объект, предмет и метод исследования: Сб. науч. тр./ Под общ. ред. А.А. Воронова. – М.: ЦНИИП градостроительства, 1988. – 114 с.
25. История русской архитектуры: [Учеб. для вузов по направлению и спец. «Архитектура»] / В.И. Пилявский, Т.А. Славина, А.А. Тиц; под общ. ред. Ю.С. Ушакова, Т.А. Славиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Стройиздат СПб., 1994. – 600 с.
26. Конструкции и архитектурная форма в русском зодчестве середины XIX – начала XX вв. / [Ю.П. Волчок, Е.И. Кириченко, М.А. Козловская, Н.А. Смурова; отв. ред. Ю.С. Лебедев]. – М.: Стройиздат, 1977. – 175 с.
27. Колпинский Ю.Д. Искусство эгейского мира и Древней Греции. – М.: Искусство, 1970. – 90 с., 160 л. илл. – (Памятники мирового искусства).
28. Колпинский Ю.Д., Бритова Н.Н. Искусство этрусков и Древнего Рима. / Сост. Ю.Д. Колпинский и Н.Н. Бритова. – М.: Искусство, 1982. – 112 с., 180 л. илл. – (Памятники мирового искусства).
29. Косенкова Ю.Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х годов. От творческих поисков к практике строительства. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – 440 с.
30. Ле Корбюзье Ш.Э. Архитектура XX века. – М.: Прогресс, 1970. – 304 с.
31. Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: В 2 т. / Под общ. ред. М.Г. Бархина и др. – М.: Искусство, 1975.
32. Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней / Пер. с англ. Е.А. Кантор. – М.: Искусство, 1990. – 247 с.
33. Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности. – 4-е изд. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1949. – 248 с.
34. Палладио А. Четыре книги об архитектуре / [Пер. с итал.]. – Факс. изд. – М.: Стройиздат, 1989. – 350 с.
35. Памятники архитектуры в Советском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации / Под общ. ред. А.С. Щенкова – М.: Памятники исторической мысли, 2004. – 696 с.
36. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. – М.: Искусство, 1971. – 231 с. – (Очерки истории и теории изобразит. искусств).
37. Уиттик А. Европейская архитектура XX века: В 2 т. / Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1960–1964.
38. Цирес А.Г. Архитектура Колизея. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР, 1940. – 24 с.
39. Цирес А. Искусство архитектуры. – М.: Изд-во Академии Архитектуры СССР. 1946. – 275 с.
40. Шамраева Е.Ю. Колористика московской архитектуры эпохи модерна: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. искусствоведения: спец. 17.00.04 / Моск. гос. художеств.-пром. ун-т им. С.Г. Строганова. – М., 2004. – 32 с.

Примерные вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру

1. Декоративно-прикладное искусство средневековой Европы.
2. Богатейший часослов герцога Беррийского.
3. Японская гравюра XVII-XIX вв.
4. Традиции и новаторство в творчестве Кацусика Хокусая. Рождение жанра пейзажа (фукэй-га).
5. Расцвет лирического пейзажа в гравюре «укиё-э». Творчество Андо Хиросигэ.
6. Искусство нэцкэ периода Эдо (1603-1868).
7. Культура Индии археологического периода III тыс. до н.э. – IV- тыс до н. э.
8. Культурный диалог Индии с эллинистическим миром. Буддийское искусство периода Маурьев (317-185 до н.э.)
9. Сложение иконографии Будды в школе Гандхары.
10. Жанры китайской живописи – хуаняо (цветы и птицы) и шаньшуй (горы-воды). История развития и мастера.
11. Персидской миниатюры 14-16 вв. Мастера персидской миниатюры.
12. Собор в Шартре – архитектура, скульптура и витраж.
13. Творчество Джотто в контексте искусства Проторенессанса.
14. Флорентийская скульптура XV века: Гиберти, Донателло, Верроккьо.
15. Художественное и теоретическое наследие Леонардо да Винчи.
16. Творчество Рафаэля.
17. Творчество Микеланджело.
18. Творчество Тициана и особенности венецианской живописи XVI века
19. Творчество Яна Ван Эйка и Рогера ван дер Вейдена.
20. Творчество Альбрехта Дюрера.
21. Виды европейского декоративно-прикладного искусства в эпоху Ренессанса
22. Творчество Караваджо и его роль в развитии европейского искусства.
23. Творчество Д.Л.Бернини.
24. Творчество П.П.Рубенса.
25. Творчество Рембрандта.
26. Живопись Д.Веласкеса.
27. Классицизм и неоклассицизм в архитектуре Франции.
28. Творчество Ф.Гойи.
29. Творчество Ж.-Л.Давида и французская живопись конца XVIII- начала XIX вв.
30. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII–XVIII веков.

31. Э.Делакруа и французский романтизм.
32. Английская пейзажная живопись первой половины XIX века.
33. Творчество Г.Курбе и основные проблемы французского реализма.
34. Французский импрессионизм. Общая характеристика и главные мастера.
35. Стилистические направления в европейском декоративно-прикладном искусстве на рубеже XIX–XX веков.
36. Творчество О.Родена.
37. Постимпрессионизм. П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген.
38. Творчество П.Пикассо.
39. Творчество А.Матисса.
40. Экспрессионизм. Группировки «Мост» и «Синий всадник».
41. Французская скульптура первой половины XX века. А.Бурдель и А.Майоль.
42. Итальянская скульптура XX века.
43. Искусство США первой половины XX века.
44. Структура и иконография высокого русского иконостаса.
45. Художественное наследие Андрея Рублева.
46. Творчество Дионисия.
47. Искусство России Петровской эпохи.
48. Классицизм в русском изобразительном искусстве и архитектуре второй половины XVIII – первой трети XIX вв.
49. Русская портретная живопись второй половины XVIII века. Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский.
50. Русская скульптура XVIII - первой половины XIX века.
51. Основание Императорской академии художеств в России и её значение для развития отечественного искусства.
52. Творчество Александра Иванова.
53. Романтизм в русском искусстве первой половины XIX века. К.Брюллов. С.Щедрин, О.Кипренский и др.
54. П.Федотов и русская жанровая живопись первой половины XIX века.
55. Эволюция русской пейзажной живописи второй половины XIX века. И.Шишкин, И.Левитан и др.
56. Русская портретная живопись второй половины XIX века.
57. Историческая картина второй половины XIX века. Передвижники и академики.
58. Творчество В.И.Сурикова.
59. Творчество И.Е.Репина.

60. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок и его влияние на развитие русского реалистического искусства второй половины XIX века.
61. Эволюция бытового жанра в русском искусстве второй половины XIX века. В.Перов, В.Маковский и др.
62. М.М.Антокольский и русская скульптура второй половины XIX века.
63. Русская скульптура рубежа XIX-XX вв. (М.Антокольский, П.Трубецкой, С.Коненков, А.Голубкина и др.).
64. В.Серов и русский портрет рубежа XIX-XX вв.
65. М.Врубель и русский символизм конца XIX - начала XX вв.
66. Художественные группировки в русском искусстве конца XIX - начала XX вв. («Мир искусства», «Голубая роза», «Союз русских художников» и др.).
67. Творчество крупнейших представителей русского авангарда – В.Кандинский, К.Малевич, П.Филонов и др.
68. Советское искусство 1920-1930-х годов.
69. Основные тенденции развития декоративно-прикладного искусства в России в XX веке.
70. Основные тенденции развития отечественного искусства второй половины XX века.
71. Храмовые комплексы Древнего Египта;
72. Ансамбль Афинского акрополя;
73. Архитектура Древней Греции и Древнего Рима, ее композиционное и конструктивное разнообразие;
74. Гипподамова система планировки греческих городов;
75. Мосты и акведуки Древнего Рима;
76. Типология общественных зданий Древнего Рима;
77. Основные типы объемно-пространственных структур культовых зданий Византии V – XV века;
78. Архитектура Византии и ее влияние на архитектуру Древней Руси;
79. Архитектура Древней Руси;
80. Эволюция древнерусской храмовой архитектуры;
81. Объемно-пространственные решения и конструктивные приемы в архитектуре Западной Европы Средних веков;
82. Архитектура Возрождения в Италии XV – XVI вв. Общая характеристика эпохи;
83. Теоретические работы по архитектуре эпохи Возрождения;
84. Особенности объемно-планировочного решения культовых зданий эпохи Возрождения;

85. Уникальные купольные сооружения эпохи Возрождения.
86. Архитектура Раннего Возрождения (Ф. Брунеллески (1377-1446), Л. Б. Альберти (1404-1472);
87. Архитектура Высокого Возрождения (Донатто Браманте (1444-1514), Леонардо да Винчи (1452 – 1519), Микеланжело (1475-1564);
88. Архитектура Позднего Возрождения (Джакомо Бароцци да Виньола (1507-1573), Андреа Палладио (1508-1580), Винченцо Скамоцци (1548 - 1616);
89. Идеальные города эпохи Возрождения в Европе;
90. Архитектура барокко в Италии;
91. Стилиевое развитие в архитектуре Западной Европы XVII – начала XVIII веков;
92. Русская архитектура конца XVII–XIX веков: тенденции, стили, направления;
93. Русская архитектура середины XVIII в. Б.Ф.Растрелли;
94. Творчество Джакомо Кваренги;
95. Творчество К.И.Росси;
96. Палладианство в Западной Европе и России;
97. Мировая архитектура конца XIX–XX века: универсальные методы и индивидуальные стили;
98. Архитектура конструктивизма в СССР.

Зав. кафедрой русского искусства

В.А. Леняшин

Зав. кафедрой зарубежного искусства

А.А. Курпатова

Зав. каф. истории архитектуры
и сохранения архитектурного наследия

Ю.А. Никитин