

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

**для поступающих на основную образовательную программу
магистратуры по направлению «История и теория искусства»**

I. Содержательная часть

Программа вступительного испытания по предмету «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА» составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 035400 – История искусств (степень — бакалавр). В соответствии с содержанием ООП, установленным в стандарте, в программу вступительного испытания входят следующие разделы:

1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

1. Искусство первобытного общества. Искусство эпохи палеолита - его локализация, виды, основные особенности. Искусство мезолитического периода. Искусство эпохи неолита в южных и северных районах.
2. Искусство Древнего Египта в Додинастический период и в эпоху Раннего царства. Формирование специфически египетских черт в искусстве этого периода.
3. Египетское искусство в эпоху Древнего царства. Создание монументального стиля в архитектуре и изобразительном искусстве.
4. Египетское искусство в эпоху Среднего царства.
5. Египетское искусство в эпоху Нового Царства, характерные особенности каждого из его этапов (время правления династии Тутмессидов, Амарнский период, время династии Рамессидов).
6. Период Позднего царства, эллинистический и римский периоды в истории искусства Древнего Египта.
7. Искусство и архитектура Двуречья в шумеро-аккадский период. Периодизация, главные художественные центры, основные памятники.
8. Искусство Старовавилонского периода и Нововавилонской державы.
9. Хеттское искусство II тыс. до н. э. Своеобразие строительных и художественных традиций.
10. Искусство Новоассирийской державы. Синтез архитектуры, скульптуры и монументальной живописи в ассирийских дворцовых ансамблях.
10. Искусство Древнего Ирана (середина VI- IV вв. до н. э.).
11. Искусство минойского Крита (эпохи Древних и Новых дворцов).
12. Эгейское искусство на территории Балкан XVI-XIII до н. э.

Основная литература

- Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М., 1976 / Малая история искусств.
- Всеобщая история архитектуры. Т. 1. М., 1970.
- Всеобщая история искусств. Т.1. М.,1956.
- Искусство Древнего Востока. М., 1968 / Памятники мирового искусства. Т.1 (Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г.).
- Frankfort H. The Art and Architecture of the Ancient Orient. London, 1954.

Дополнительная литература

- Афанасьева В.К. Гильгамеш и Энкиду. Эпические образы в искусстве. М., 1979.
- Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973// "Малая история искусств".
- Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1967.
- Матье М.Э.. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
- Оппенгейм А. Древняя Месопотамия. М., 1990.
- Перепелкин Ю.Я. Тайна золотого гроба. М., 1969.
- Флиттнер Н.Д. Искусство Двуречья и соседних стран. Л.-М.,1958.
- A Companion to Ancient Egypt. Ed by A.V. Lloyd. London, 2010.
- Aldred C. Egyptian Art. London, 1994.
- Moortgat A. The Art of Ancient Mesopotamia: The Classical Art of the Near East. L., 1969.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

1. Гомеровский период в истории греческого искусства, его значение. Основные центры геометрического искусства.
2. Искусство Греции в раннеархаический период. Скульптура, вазапись ориентализирующего стиля.
3. Греческая архитектура архаического периода. Сложение ордерных систем и типологии храмовых построек.
4. Греческая скульптура VI в. до н.э. Основные направления развития статуарной пластики и рельефа, возникновение и эволюция каменной скульптурной декорации.
5. Греческая вазапись VI века до н.э.
6. Греческие храмы раннеклассического периода и особенности их скульптурного декора.
7. Архитектурные памятники высокой классики.
8. Греческая скульптура V века до н.э.
9. Греческая вазапись V-IV вв. до н.э.
10. Греческая архитектура IV в. до н.э. на Материке, в Ионии и других областях Малой Азии.
11. Греческая скульптура в позднеклассический период.
12. Греческое искусство эллинистического периода, его значение. Основные художественные центры.
13. Греческая эллинистическая архитектура – общая характеристика. Градостроительная деятельность.

Основная литература

- Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.
 Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972.
 Всеобщая история архитектуры, т. II. М., 1949 (2-е изд. М., 1983).
 Полевой В.М. Искусство Греции, т. 1-2. М., 1984.
 Robertson M. A. History of Greek Art. Cambridge, 1975 (2 ed. 1991).

Дополнительная литература

- Боннар А. Греческая цивилизация, т. I-II. М., 1958-1962 (2-е изд. 1993-1995) (пер. с франц.).
 Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990 (пер. с польского).
 Левек П. Эллинистический мир. М., 1989 (пер. с франц.).
 Мифологический словарь (под ред. Е.М. Мелетинского). М., 1991.
 Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: история и культура, т. 1. М., 1994.
 Сидорова Н.А. Искусство Эгейского мира. М., 1972.
 Словарь античности. М., 1989 (пер. с нем., под ред. В.И.Кузищина).
 A Companion to Greek Art. Vol. 1-2. Ed. by T.J. Smith, T. Plantzos. London, 2012.
 A Companion to Greek Mythology. Ed. by K. Dowden, N. Livingstone. London, 2012
 Stierlin H. Greece From Mycenae to the Parthenon. Köln, 1997.

ИСКУССТВО ЭТРУСКОВ И ДРЕВНЕГО РИМА.

1. Искусство Древнего Рима. Периодизация. Общие проблемы.

Этапы и основные направления, методы, научные школы в изучении истории древнеримского искусства. Индивидуальные черты искусства Древнего Рима. Ведущий характер архитектуры в художественной системе искусства Древнего Рима. Социальные аспекты древнеримского искусства. Проблема патроната. Искусство Древней Греции и Древнего Рима. Влияние и взаимосвязь. Зависимость римского искусства от искусства Греции и его самобытность. Римские идеалы, ценности, вкус и развитие искусства. Проблема «классицизма» и «классицизмов». Элементы стилизации и эклектики римской художественной системы. Сохранность, состав памятников римского искусства и особенность его изучения. Широта распространения искусства Древнего Рима, значение и место провинциального искусства; его индивидуальность. Римское и раннехристианское искусство. Значение наследия древнеримской архитектуры и искусства для художественной культуры последующих эпох.

2. Архитектура и искусство этрусков.

3. Архитектура эпохи Республики.

Основные типологии и их специфика: Город. Форум. Базилика. Храм. Святилище. Театр. Термы. Жилая и утилитарная архитектура.

4. Скульптура эпохи Республики.

5. Живопись эпохи Республики.

6. Архитектура эпохи Августа.

7. Архитектура I века н.э.

8. Архитектура II века н.э.

9. Архитектура III – начала IV века н.э.
10. Принципы римского градостроительства.
11. «Римская архитектурная революция».
Основные этапы, принципы, индивидуальные черты и памятники «Римской архитектурной революции».
12. Жилая архитектура эпохи Империи.
Основные типологии и этапы развития.
13. Искусство эпохи Августа.
14. Искусство I века н.э.
15. Искусство II века н.э.
16. Искусство III – начала IV века н.э.
17. Римский скульптурный портрет.
Происхождение и принципиальные особенности римского скульптурного портрета.
Основные этапы его развития.
18. Римский исторический рельеф.
Формально-образные особенности римского исторического рельефа. Основные памятники.
Значение художественных принципов римского исторического рельефа для истории европейского искусства.
19. Архитектура и искусство римских провинций. Европейские провинции.
20. Архитектура и искусство римских провинций. Восточные провинции.
21. Архитектура и искусство римских провинций. Африканские провинции.

Основная литература

- Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. М., 1970.
Искусство Этрусков и Древнего Рима. Авторы текста Ю.Д. Колпинский, Н.Н. Бритова. М., 1982 («Памятники мирового искусства»). (есть библиография).
Лосева Н.М. Сидорова Н.А. Искусство Этрурии и Древней Италии. Очерки. М., 1988.

Дополнительная литература.

- Грималь П. Цивилизация Древнего Рима. М., 2008.
Brendel O.J. Etruscan Art. New Haven and London, 1995 («Pelican History of Art»)
Strong D. Roman Art [1976]. New Haven and London, 1995 («Pelican History of Art»)
Всеобщая история архитектуры в 12 томах, т. 2. Архитектура античного мира (Греция и Рим), М., 1973, С. 391-674.
Boethius A. Etruscan and Early Roman Architecture. New Haven and London, 1994 («Pelican History of Art»)
Ward-Perkins J.B. Roman Imperial Architecture. Harmondsworth, 1990 («Pelican History of Art»)
Kleiner D.E.E. Roman Sculpture. New Haven, 1992.
Шедевры античного искусства из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 2011.
Бритова Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А. Римский скульптурный портрет. М., 1975.
Соколов Г.И. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. М., 1983.
Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966.

Чубова А.П. Искусство Европы I-IV веков. Европейские провинции Древнего Рима. М., 1970.

Сидорова Н.А. Чубова А.П. Искусство Римской Африки. М., 1979.

Чубова А.П. Касперавичус М.М. Саверкина И.И. Сидорова Н.А. Искусство Восточного Средиземноморья I-IV веков. М., 1985.

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО. ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

1. Изобразительное искусство раннехристианского периода (3–5 вв.).
2. Архитектура раннехристианского периода (4–5 вв.).
3. Изобразительное искусство ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества (6 – сер. 9 в.).
4. Архитектура ранневизантийского периода и эпохи иконоборчества (6 – сер. 9 в.).
5. Архитектура средневизантийского периода (9–12 вв.).
6. Живопись эпохи Македонской династии (сер. 9 – сер. 11 в.).
7. Живопись эпохи Комниновской династии (сер. 11 – 12 в.).
8. Византийское изобразительное искусство 13 в.
9. Византийская архитектура Палеологовского периода (1261–1453).
10. Византийская живопись Палеологовского периода (1261–1453).

Основная литература

Всеобщая история архитектуры. М.-Л., 1966. Т. 2. С. 675-688. Т. 3. С. 16-196

Комеч А.И. Византийская архитектура VII-XII вв. // Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII вв. М., 1987. С. 9-133.

Лазарев В.Н. История византийской живописи. М., 1986.

Попова О.С. Пути византийского искусства. М., 2013.

Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, Македония. Москва, 2000

Дополнительная литература

Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. М., 2001

Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. Т. I - III. М., 1977

Комеч А.И. Храм на четырех колоннах и его значение в византийской архитектуре // Византия. Южные славяне и Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева. М., 1973. С. 64–77

Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. М., 2006.

Acheimastu - Potamianu M. The Byzantine Frescoes. Athens, 1994

Chatzidakis N. The Byzantine Mosaics. Athens, 1994

Ćurčić S. Architecture in the Balkans: from Diocletian to Süleyman the Magnificent. New Haven, London, 2010

Galavaris G. The Painting of the Byzantine Manuscripts. Athens, 1995

Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. London, 1965; Harmondsworth, 1975, 1986

Vokotopoulos P. The Byzantine Icons. Athens, 1995

См. также материалы на сайте: <http://olgapopova.professorjournal.ru>

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Архитектура и искусство Каролингского возрождения.
2. Оттоновское возрождение: византийские влияния и их трансформация.
3. Романская архитектура: структуры и декоративные решения.
4. Романская скульптура.
5. Европейское изобразительное искусство около 1200 года: византийские влияния, обращение к античности и готический натурализм.
6. Сложение и развитие готики в архитектуре XII-XIII вв. Готическая конструкция и декор. Ранняя готика в архитектуре Франции, Англии, Германии, Италии
7. Великие готические соборы Франции – архитектура. Цели и средства готического архитектурного стиля.
8. Шартр – архитектура, скульптура, витраж. Готический собор как высший художественный организм Средневековья.
9. Готическая скульптура XIII века – стилистическая эволюция. Развитие готического натурализма в национальных школах. Специфика французской, немецкой, итальянской скульптуры.
10. Иконография готического скульптурного фасада 13 века во Франции. Темы и их литературные источники. Структура и композиция скульптурного фасада собора.
11. Поздняя готика в европейской архитектуре.
12. Скульптура XIV-XV веков в Северной Европе.
13. Книжная миниатюра готики. Структура иллюстрированной книги, основные и маргинальные иллюстрации, типы рукописей. Развитие стилистики в XIV веке, формирование пространственного изображения, пейзажа и портрета. Часослов.

Основная литература

- Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2000.
 Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. Л. 1934.
 Романское искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись. Кельн. 2001.
 Муратова К.М. Мастера французской готики. М. 1989.
 Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. СПб. 2000.

Дополнительная литература

- Либман М.Я. Немецкая скульптура. 1350-1550. М. 1980.
 Мокрецова И.П., Романова В.Л. Французская книжная миниатюра в советских собраниях. Т.1-2. М. 1983-1984.
 Муратова К.М. Средневековый бестиарий. М. 1984.

- Панофский Готическая архитектура и схоластика
 Панофский Э. Ренессанс и “ренессансы” в искусстве Запада. М. 1998.
 Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в западной и центральной Европе. М.1981.
 Ювалова Е.П. Немецкая скульптура. 1200-1270. М. 1980.
 Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции. СПб. 2000.

Шуази О. История архитектуры. Т.2. М. 1937.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Историческая специфика, географические границы и периодизация искусства Возрождения
2. Культура и искусство Проторенессанса: архитектура, скульптура, живопись. Характеристика основных тенденций на примере главных памятников периода
3. Проблемы развития местных художественных школ: основные художественные особенности флорентинской и сиенской школ на примере творчества Джотто и Дуччо
4. Проторенессанс и готика. Творчество последователей Джотто и представителей сиенской школы: Симоне Мартини и братьев Лоренцетти
5. Архитектура раннего Возрождения на примере творчества Филиппо Брунеллески и Леона Баттиста Альберти
6. Скульптура раннего Возрождения: творчество Лоренцо Гиберти и Донателло
7. Соотношение скульптуры и живописи в искусстве 2-ой половины XV в. Мастерские Верроккио, братьев Поллайоло и Луки деллаРоббиа
8. Новаторские поиски в живописи раннего Возрождения: творчество Мазаччо и флорентийская школа живописи первой половины XV века
9. Основные тенденции в искусстве 2-ой половины XV в. на примере творчества Сандро Боттичелли.
10. Влияние математики на поиски идеальных соотношений пространства и пластического объема: живописная система Пьеро делла Франческа.
11. Живопись раннего Возрождения на Севере Италии: Андреа Мантенья и мастера Феррарской школы
12. Творчество Антонелло да Мессина.
13. Своеобразие искусства и архитектуры Венеции раннего Возрождения (на примере архитектуры Марио Кадуччи и живописи семьи Беллини)
14. Понятие Ars Nova и особенности развития возрождения на Севере Европы
15. Творчество братьев Ван Эйк и Рогира ван дер Вейдена
16. Общая характеристика искусства французского Возрождения
17. Классические черты в архитектуре зрелого Возрождения. Архитектура Донато Браманте
18. Наука и искусство в творчестве Леонардо да Винчи
19. Общая характеристика и периодизация творчества Микеланджело
20. Общая характеристика творчества Рафаэля Санти
21. Своеобразие живописного языка мастеров венецианской школы: Джорджоне, Тициан и их последователи
22. Культурно-историческое содержание маньеризма, основные этапы его развития на примере творчества Понтормо, Россо, Пармиджанино и Челлини
23. Архитектура Палладио. Общая характеристика.
24. Художественные и исторические особенности Возрождения в Германии.
25. Теория и практика в творчестве Альбрехта Дюрера
26. Нидерландская живопись XVI в. на примере творчества Питера Брейгеля Старшего

27. От замка к дворцу: французская архитектура XVI в.
 28. Развитие придворного портрета в искусстве Франции XVI в.

Основная литература

- Энциклопедия «Культура возрождения». Т. 1-2(в двух книгах), М., 2007-2011
 Дворжак М. История итальянского искусства. Т. 1-2. М., 1978
 Арган Дж.К. История итальянского искусства. Т.1-2. М., 1990
 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998
 Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV в. М., 1981

Дополнительная литература.

- Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996
 Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб. 1912 (и др. издания).
 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 1912 (и др. издания).
 Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1963
 Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984
 Лазарев В.Н. Происхождение итальянского Возрождения. Т.1-2. М., 1956-1959
 Лазарев В.Н. Начало раннего Возрождения в итальянском искусстве. Т.1-2. М., 1979
 Виппер Б.Р. Итальянский ренессанс XIII-XVI вв. М., 1977
 Гращенков В.Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978. С. 201-247
 Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII-XV вв. М., 1987
 Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934
 Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М., 1973
 Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV и первой половины XVI века. М., 1972
 Петрусевич Н. Искусство Франции XV-XVI вв. Л., 1973
 Мальцева Н.Л. Французский карандашный портрет XVI века. М., 1978

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII-XVIII ВЕКОВ

1. Концепция барокко: основополагающие принципы, идейная основа и формальные особенности. Исторические условия, формирование, основные этапы развития, региональная специфика в разных странах. Жанровая структура и специфика в различных видах изобразительного искусства.
2. Караваджизм и натурализм в европейской живописи XVII века: основные центры, школы и представители.
3. Проблема классицизма в искусстве XVII века.
4. Искусство Италии XVII века: общая характеристика, исторические условия, периодизация, основные проблемы, центры и представители.
5. Искусство Испании XVII века.
6. Искусство Фландрии XVII века.
7. Искусство Голландии XVII века.

8. Искусство Франции XVII века.
9. Общая характеристика европейского искусства XVIII века: исторические особенности, периодизация, стилистическая ситуация, региональные школы и основные проблемы.
10. Рококо в европейском искусстве XVIII века: общая характеристика, жанровая специфика, региональные особенности.
11. Неоклассицизм в европейском искусстве XVIII века: идейная концепция, формально-стилистические особенности, формирование и этапы развития, региональные школы и их особенности.
12. Сентиментализм в европейском искусстве XVIII века.
13. Искусство Италии XVIII века.
14. Искусство Франции XVIII века.
15. Искусство Англии XVII-XVIII веков.
16. Искусство Германии и Центральной Европы XVIII века.

Основная литература

- Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Т.1. М., 1979.
 Всеобщая история архитектуры. Т.7. М., 1969.
 Всеобщая история искусства. Т.4. М., 1963.
 Искусство XVIII века. М., 1977 («Малая история искусства»)
 Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1971.

Дополнительная литература

- Базен Ж. Барокко и рококо. Пер. с франц. М., 2001.
 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко (пер.с нем.). М., 2004.
 Виппер Б.Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М., 1957.
 Виппер Б.Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета (1640-1670). М., 1962.
 Даниэль С.М. Европейский классицизм. Спб., 2003.
 Дасса Ф. Барокко. Архитектура между 1600 и 1750. М., 2002.
 Искусство Испании. М., 2004.
 Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись XVII в. Тематические принципы. М., 1989.
 Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. Основные направления и ведущие мастера. М., 1999.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

1. Особенности развития западноевропейского искусства и архитектуры XIX столетия. Основная проблематика и периодизация.
2. Изобразительное искусство на рубеже XVIII – XIX столетий. Великая Французская революция как переломный момент в развитии европейской культуры. Трансформации неоклассицизма в начале XIX столетия. Феномен искусства около 1800 года.
3. Искусство европейского романтизма. Специфика явления и его национальные особенности. Основные мастера.
4. Развитие европейской архитектуры в XIX столетии. Новые задачи, материалы, конструкции.

5. Градостроительные идеи в архитектуре XIX столетия.
6. Проблематика пейзажа и пленэрной живописи в европейском искусстве XIX столетия.
7. Проблематика реализма в европейском искусстве XIX века. Особенности явления в различных европейских странах.
8. Салонное и академическое искусство XIX столетия.
9. Специфика развития исторического жанра в европейском искусстве XIX века.
10. Проблематика развития европейской скульптуры.
11. Искусство импрессионизма. Его основные особенности, мастера. Специфика позднего импрессионизма.
12. Постимпрессионизм. Характеристика явления. Основные мастера.
13. Проблематика европейского символизма, его основные представители, особенности явления в разных национальных школах.
14. Проблема эклектики и историзма в европейской архитектуре.
15. Изобразительное искусство Англии XIX века. Основные имена и тенденции.
16. Изобразительное искусство Германии XIX века. Основные имена и тенденции.

Основная литература

- Вентури Л. Художники нового времени. М., 1956.
 Вентури Л. От Мане до Лотрека. М., 1958.
 Ревалд Дж. История импрессионизма. Л-М., 1959.
 Всеобщая история искусства». М., 1964. Т. 4.
 Всеобщая история архитектуры, п.7, 10, М., 1969-1972.

Дополнительная литература

- Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л., 1963.
 Кожина Е. Романтическая битва. Л., 1969.
 Калитина Н. Н. «Эпоха реализма» во французской живописи XIX века. Л., 1972.
 Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 1974.
 Раздольская ВИ. Искусство Франции второй половины XIX века. Л., 1981.
 Турчин ВС. Теодор Жерико. М., 1982.
 Калитина НИ. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
 Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII—XX веков. Л., 1990.
 Деявир Б. Импрессионизм. Художники и картины. М., 1994.
 Impressionisme. Les origine 1859-1869. L'exposition. Grand Palais. Paris, 1994.

ИСКУССТВО XX ВЕКА

1. Особенности мировых художественных процессов XX века
2. Искусство рубежа XIX – XX вв. Общая характеристика и основные проблемы
3. Ведущие мастера архитектуры первой половины – середины XX века: Ф. Ллойд Райт, Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, В. Гропиус
4. Феномен авангарда в искусстве первой половины XX века
5. История и художественная специфика фовизма. Основные имена
6. Экспрессионизм в Германии. История движения. Основные объединения и имена

7. Абстракционизм. Основные направления и имена
8. Футуризм. История и основные имена
9. История и художественная практика кубизма. Основные имена
10. История и практика дадаизма (Франция, Германия)
11. Теория и история сюрреализма. Основные имена
12. Архитектура второй половины XX века: основные направления и мастера
13. История и теория поп-арта: Великобритания, США
14. Гиперреализм. Основные тенденции и имена
15. Оп-арт: специфика течения и основные имена
16. Минимализм: основные имена
17. «Искусство действия»: хэппенинг, флюксус, перформанс
18. Теория и практика концептуализма
19. Искусство за пределами традиционных пространств репрезентации: лэнд-арт, паблик-арт, стрит-арт, мейл-арт, нет-а
20. «Революция 1968»: искусство и политика. Смена ориентаций
21. 1980е: триумфальное возвращение живописи
22. Международное искусство 1990х: основные тенденции

Литература

- Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007
- Ёдике К. История современной архитектуры (пер. с англ.). М., 1980
- Иконников А.В. Архитектура XX века: Утопии и реальность. Тт. 1-2. М., 2001-200
- Мастера архитектуры об архитектуре. Зарубежная архитектура конца XIX-XX вв. М., 1972.
- Обухова А.Е., Орлова М.В. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму. М., 200
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
- Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005. (пер.с. англ.) М., 2006
- Турчин В.С. По лабиринтам аванграда. М., 1993.
- Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003
- Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990
- Энциклопедия искусства XX века. Сост. Краснова О.Б. М., 2002
- Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003)

ИСКУССТВО ВОСТОКА

1. Буддийское искусство Индии 1 в. до н.э. – 3 в.н.э.
2. Архитектурно-скульптурные комплексы Индии 7-12 вв.
3. Индийская миниатюра 16-18 вв.
4. Искусство Древнего Китая
5. Эстетические основы китайской пейзажной живописи
6. Китайская живопись периодов Тан и Сун
7. Градостроительство и архитектура Минского Китая

8. Искусство синтоизма
9. Придворное искусство эпохи Хэйан
10. Живопись и скульптура Японии эпохи Камакура
11. Архитектура и искусство Японии 14-16 вв.
12. Японская классическая гравюра
13. Искусство арабского халифата времени Аббасидов
14. Арабская миниатюра. Сирийская и багдадская школы.
15. Искусство мавританской Испании.
16. Архитектура Ирана 7-13 вв.
17. Архитектура Тимуридов
18. Архитектура и искусство Ирана эпохи Сефевидов
19. Персидская миниатюра 13-15 вв.
20. Искусство Индии эпохи Великих Моголов
21. Турецкая архитектура 16-17 вв.

Литература

Индия и Дальний Восток

- Виноградова, Н.А., Николаева, Н.С. Искусство стран Дальнего Востока. (Малая история искусств). М., 1979.
- Виноградова, Н.А. Скульптура Японии 3-14 вв. М., 1978
- Виноградова, Н.А., Николаева, Н.С. Искусство стран Дальнего Востока. (Малая история искусств). М., 1979.
- Завадская, Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
- Моде, Х. Искусство Южной и Юго-восточной Азии. (Малая история искусств). М., 1978.
- Николаева, Н.С. Декоративное искусство Японии. М., 1972.
- Николаева, Н.С. Сады Японии. М., 1975.
- Тюляев, С.И. Искусство Индии. М., 1972 и 1988.
- Lee, Sh. A History of Far Eastern art. N-Y., 1973.
- Michener, J.A. Japanese Prints from the Early Masters to the Modern. Tokyo, 1959.

Искусство стран ислама

- Буркхарт Т. Искусство ислама. Язык и значение. М., 2010
- Веймарн, Б. Классическое искусство стран ислама. М., 2002
- Веймарн, Б., Каптерева, Т., Подольский, А. Искусство арабских народов (средневековый период) М., 1960.
- Миллер, Ю. Искусство Турции. М.-Л., 1965.
- Стародуб Т.Х. Сокровища исламской архитектуры. М., Белый Город, 2004
- Ettinghausen, Richard. Arabische Malerei. Geneva, 1962.
- Gray, Basil. La peinture Persane. Geneve, 1961
- Hillenbrand, Robert. Islamic architecture. Form, function and meaning. Edinburgh, 1994
- Pugachenkova, G.A. The Art of Central Asia. Leningrad, 1988.
- Robinson, B.W. Islamic Painting and the Art of the Book. London, 1976.

2. ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

1. Искусство средневековой Руси. Общие проблемы. Периодизация. История открытия и изучения.
2. Архитектура Киевской Руси конца X – начала XII в. Киев, Чернигов, Новгород, Полоцк.
3. Архитектура Руси XII – первой трети XIII в. Южная и Западная Русь, Новгородская земля, Владимиро-Суздальское княжество.
4. Живопись Киевской Руси конца X – XI в. Мозаики, фрески, иконы и лицевые рукописи.
5. Живопись русских земель XII – первой трети XIII в. Художественные центры Южной и Западной Руси, Новгород, Владимиро-Суздальское княжество.
6. Русская архитектура конца XIII – первой половины XIV в. Новгород и Псков, Северо-Восточная Русь.
7. Русская архитектура второй половины XIV – XV в. Новгород, Псков, Москва.
8. Русская живопись середины XIII – середины XIV в. Галицко-Волынское княжество, Новгород, Псков, Северо-Восточная Русь.
9. Русская живопись второй половины XIV в. Фрески и иконы Новгорода и Пскова. Московская живопись.
10. Русская живопись XV в. Москва и другие регионы. Андрей Рублёв и Дионисий.
11. Архитектура Московского государства в последней четверти XV – XVI в. Московский Кремль. Итальянские архитекторы в Москве. Типология и стиль сооружений XVI в.
12. Русская живопись XVI в. Москва и местные центры. Проблемы иконографии и стилистическая эволюция.
13. Русская архитектура XVII в. Традиции и новации. Зодчество первой половины – третьей четверти XVII в. «Нарышкинский» стиль.
14. Русская живопись XVII в. Москва, Поволжье. Новое в русском искусстве второй половины XVII в. Мастера Оружейной палаты, Симон Ушаков и другие художники. Проблема портрета, живопись европейского типа.
15. Декоративно-прикладное искусство средневековой Руси.

Основная литература

- История русского искусства. Том 1. Искусство Киевской Руси. IX – первая четверть XII века. М., 2008.
- История русского искусства. Том 2/1. Искусство 20–60-х годов XII века. М., 2012.
- Лифшиц Л.И. Русское искусство X–XVII веков [Алленов М., Лифшиц Л. История русского искусства в двух томах. Т. 1]. М., 2007.
- Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси. Л., 1986.
- Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи. М., 2007.

Дополнительная литература

- Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. М., 1996.
- Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008.

- Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный металл. XI–XV века / Отв. ред. И.А. Стерлигова. М., 1996.
- Маясова Н.А. Древнерусское шитьё. М., 1971.
- Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. Работы в Московском Кремле 40-х – 70-х годов XVI века. М., 1972.
- Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII – начало XV века. М., 1976.
- Смирнова Э.С. Живопись Северо-Восточной Руси. Ростов. Владимир. Кострома. Муром. Рязань. Москва. Вологодский край. Двина. Середина XIII – северина XIV века. М., 2004.
- Смирнова Э.С. Искусство книги в средневековой Руси. Лицевые рукописи Великого Новгорода. XV век. М., 2011.
- Смирнова Э.С. Московская икона XIV–XVII веков. Л., 1988.
- Смирнова Э.С., Лаурина В.К., Гордиенко Э.А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА.

1. Архитектура петровского времени. Москва и Петербург. Принципы градостроительства. Состав мастеров. Типология жилого и культового зодчества. Вопросы стилового состояния. Загородные ансамбли.
2. Русская архитектура середины столетия. Основные тенденции архитектуры барокко. Царские резиденции. Барокко и рококо. Москва и Петербург.
3. Основные принципы архитектуры раннего классицизма. Состав мастеров. Петербург, Москва, провинция. Взаимодействие господствующего стиля с сопутствующими течениями.
4. Проблема псевдоготики. Ю.М. Фельтен, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
5. Проблема эволюции от раннего классицизма к зрелому. И.Е. Старов, М.Ф. Казаков.
6. Проблема палладианства в России. Ч. Камерон, Д. Кваренги, Н.А. Львов.
7. Становление скульптуры в России петровского времени как нового вида искусства. Тематика произведений, проблема стиля. Художественный «импорт» и россика. Творчество Б.-К. Растрелли и проблемы барокко.
8. Скульптурный портрет. Портретная концепция Ф.И. Шубина.
9. Античная и историческая тематика в русской скульптуре эпохи классицизма. М.И. Козловский, Ф.Г. Гордеев, И.П. Прокофьев, Ф.Ф. Щедрин, И.П. Мартос.
10. Жанр надгробия в русской пластике (Гордеев, Мартос). Его типология и эволюция.
11. Скульптурный монумент в России XVIII – начала XIX в. Б.-К. Растрелли, Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский, И.П. Мартос.
12. Парсуна. Основные особенности. Судьба парсунной традиции.
13. Иван Никитин и Андрей Матвеев – художники Нового времени. Стиль и типология портрета.
14. Россика XVIII века. Национальный состав иностранных живописцев и представленность отдельных школ. Роль россика на разных этапах развития русского искусства..
15. Русская живопись середины столетия. Состав мастеров, проблема крепостного творчества (И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, И.П. Аргунов).
16. Историческая живопись. Тематика, сюжет, композиция исторической картины.

17. Ф.С. Рокотов и Д.Г. Левицкий. Вопросы периодизации. Национальные особенности русского портрета.
18. Сентиментализм в портрете. В.Л. Боровиковский и представители россики (И.-Б. Лампи, М.-Л.-Э. Виже-Лебрен). Малоформатный и миниатюрный портрет.
19. Провинциальный портрет в России XVIII века и проблема художественного «примитива».
20. Пейзажная живопись. Место в иерархии жанров. Основные мастера и разновидности пейзажа.
21. Бытовой жанр в русском изобразительном искусстве XVIII в. Его место в Академии художеств. Основные представители.
22. Гравюра первой половины XVIII столетия. Основные художественные центры. Система обучения. Вопросы техники. Тематика, жанр, стиль.

Основная литература

1. Евангулова О.С. Московская архитектура и ее создатели. Первая половина XVIII века. М., 2014.
2. Ильина Т.В. На переломе. Русское искусство середины XVIII века. СПб., 2010.
3. Ильина Т.В. Национальное своеобразие русского искусства XVIII века и его место среди европейских школ. Учебно-методическое пособие. СПб., 2012.
4. Ильина Т.В., Станюкович-Денисова Е.Ю. Русское искусство XVIII века. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М., 2015.
5. Лисовский В.Г. Санкт-Петербург. Очерки архитектурной истории города. Т. 1. СПб., 2009.

Дополнительная литература

1. История русского искусства. Учебник для художественных вузов. В 3-х т. 3-е перераб. изд.: Т. 1. Искусство X - первой половины XIX века / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. М., 1991
2. Карев А.А. Искусство XVIII века в России. Учебное пособие. М., 2004.
3. Алексеева М.А. Гравюра петровского времени. Л., 1990.
4. Брук Я.В. У истоков русского жанра. XVIII век. М., 1990.
5. "...в окрестностях Москвы". Из истории русской усадебной культуры XVII–XIX веков / Сост. М.А. Аникст, В.С. Турчин. М., 1979.
6. Евангулова О.С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М., 1987.
7. Евангулова О.С. Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в. М., 1994.
8. Евангулова О.С. Художественная "вселенная" русской усадьбы. М., 2003.
9. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997.
10. Карев А.А. Классицизм в русской живописи. М., 2003
11. Рязанцев И.В. Скульптура в России. XVIII – начало XIX века. Очерки. М., 2003.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА.

1. Ампи́р в Москве и Петербурге и проблема исторического города. А.Воронихин, Тома де Томон, А.Захаров. Градоустроительные работы в Москве после пожара 1812 года. Образ московского частного дома.
2. Пути формирования жанровой системы в русской живописи. О.Кипренский, С.Щедрин. Романтизм как метод и тема.
3. Генезис и эволюция жанра. В.Тропинин. А.Венецианов и его школа. П.Федотов.
4. К.Брюллов и Александр Иванов. Стиль “библейских эскизов” и большая картина Иванова.
5. Социологический аспект в эволюции искусства. Реализм. “Шестидесятники” и “Товарищество передвижных художественных выставок”. И.Крамской и Н.Ге. Евангельская тема в русском искусстве второй половины XIX века.
6. Пейзаж 60-х - 80-х годов. Саврасов-Васильев. Шишкин, Куинджи, Поленов.
7. И.Репин и В.Суриков. Типология, эволюция, стилистика.
8. В.Васнецов и М.Врубель. Деятельность абрамцевского кружка: “проект нового стиля”.
9. Образование новых художественных объединений: “Мир искусства”, “Союз русских художников”, “Голубая роза”. Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтов, Морозовы, Тенишева, С.Щукин.
10. В.Серов и К.Коровин в контексте современных художественных направлений. В.Борисов-Мусатови и художники “Голубой розы”. “Союз русских художников”.
11. Русское искусство накануне авангардистского эксперимента. Ситуация начала 1910-х годов. Возрождение “Мира искусства”, первая выставка “Бубнового валета”, выставки лубка и русской иконописи, ранние произведения К.Петрова-Водкина. Неоакадемизм.

Основная литература

- А. Бенуа. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
- В.Турчин. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. М., 1981.
- М.Алленов. Русское искусство XVIII – начала XX века. М., 2006.
- Е.Кириченко. Русская архитектура 1830- 1910-х годов. М., 1979. Г.Ю.Стернин. Очерки русской художественной культуры. М., Галарт, 2007.

Дополнительная литература

- М.Алленов. Александр Иванов. М., 1997.
- Д.Сарабьянов. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.
- Н.Лапшина. “Мир искусства”. Очерк истории и творческой практики. М., 1977..
- А.Русакова. Символизм в русской живописи. М., 1995.
- Н.А.Адашкина. К.С.Петров-Водкин. Жизнь и творчество. М.2014. ISBN 978-5-906190-20-8.
- Е.Борисова, Г.Стернин. Русский модерн. М., 1990.
- Е.Борисова, Г.Стернин. Русский неоклассицизм. М., 2002
- Д.Сарабьянов. Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII – начала XX века. М., 2003.
- И.Шмидт. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. М., 1969.

Г.Ревзин. Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992.

РУССКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

1. Объединение «Бубновый валет». Художники. Выставки. Диспуты. Сезаннизм и неопримитивизм.
2. Кубизм и футуризм. Кубофутуризм.
3. К. Малевич и супрематизм.
4. П. Филонов и концепция «аналитического искусства».
5. В. Кандинский и рождение абстрактного искусства.
6. Творчество М. Шагала.
7. Искусство 1920-х гг. Особенности художественной жизни. Основные художественные объединения. Ассоциация художников революционной России (АХРР/АХР) как организационное образование и художественное движение.
Молодежные творческие объединения: московское Общество станковистов – ОСТ (и ленинградский «Круг художников»). Опыт решения современной темы в обновленной станковой форме.
Объединения художников «4 искусства» и «Маковец».
Развитие эстетики русского сезаннизма и основных принципов «Бубнового валета» в творчестве художников объединений «Бытие», «Цех живописцев», «Крыло», РОСТ, «Московские живописцы», ОМХ («Общество московских художников»).
8. Графика 1920-х годов. Творчество, теоретическое наследие и педагогическая практика В. Фаворского.
9. Конструктивизм. Художники А. Родченко, Б. Степанова, В. Татлин и др.
10. Искусство 1930-х - середины 1950-х гг.
Тоталитарное искусство. Сложение доктрины единого творческого метода советского искусства - социалистического реализма (соцреализма).
Свободное искусство 1930-50-х годов. Проявление независимой творческой позиции в советских условиях.
11. Ситуация «культурного взрыва» в искусстве 2-й половины 1950-х - 60-х гг. «Суровый стиль» как воплощение поисков нового стиля в искусстве. Художественные ориентиры. Творчество основных представителей. Роль художественной критики.
12. «Другое искусство». Сложение и объяснение терминологии. Основные выставки, тенденции, направления, объединения и лидеры «другого искусства».
13. Феномен «молодежного искусства» 1970-х гг. Формирование нового поколения. Роль художественной критики.
14. Ведущие тенденции неофициального искусства 1970-х гг. Концептуализм и соц-арт. Творчество основных представителей.

Архитектура после 1917 года

1. Архитектура первых послереволюционных лет. Проблема синтеза искусств, участие в новых формах жизни искусства. Агитационно-массовые празднества, всесоюзные выставки. ВСХВ 1923 года

2. Центры архитектурного образования архитекторов авангарда. ИНХУК, ГИНХУК, ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. Особенности педагогической системы
3. Эстетика рационализма и конструктивизма в архитектуре. АСНОВА и ОСА. Ладовский и братья Веснины
4. Градостроительные идеи 1920 -1930-х годов. От утопий к тоталитаризму
5. Творчество Мельникова, Леонидова, братьев Голосовых, Якова Чернихова. Их вклад в архитектуру мирового авангарда
6. Архитектура 30 - 50-х годов XX века. Основные тенденции. Имена. Проекты. Московское метро, канал Москва – Волга, ВСХВ - ВДНХ
7. Интернациональный модернизм в архитектуре послевоенного времени. Памятники: Останкинская телебашня, Новый Арбат, московские театры и стадионы. Диалог с западноевропейской традицией

Основная литература:

1. А. Крусанов. Русский авангард в 3-х томах. М., 2003
2. В. Манин. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917-1941 годов. СПб., 2008
3. А. Морозов. Соцреализм и реализм. М., 2007
4. В. Лебедева. Мои современники. М., 2008
5. А. Иконников. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 томах. — М., 2001-2002 (Книга присутствует на электронном ресурсе в библиотеке кафедры: Кабинет истории искусства имени В.Н. Лазарева).

Дополнительная литература:

1. В.С. Турчин. Образ двадцатого. М., 2003
2. Г. Пospelов. Бубновый Валет. М., 1990
3. В. Турчин. Кандинский в России. М., 2005
4. Д. Сарабьянов, А. Шатских. Казимир Малевич. М., 1993
5. А.Морозов. Конец утопии. М., 1995.
6. О. Ройтенберг. Неужели кто-то вспомнил, что мы были... Из истории художественной жизни 1925-1935. М., 2004. Переиздание 2008
7. А.Морозов. Поколения молодых. Живопись советских художников 60-80-х годов. М., 1989.
8. С.О.Хан-Магомедов. Архитектура советского авангарда. В 2-х тт. М., 2001
9. Памятники архитектуры Москвы. Архитектура 1910 – 1935 гг. Составитель Наталия Брoновицкая. М., 2012
10. Н. и А. Брoновицкие. Архитектура Москвы. 1920 -1960. Путеводитель. М., 2006

В соответствии с изложенными в Государственном стандарте требованиями к уровню подготовки бакалавра по направлению **035400 – История искусств**, поступающие в магистратуру должны продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:

- знание основ теории и истории искусства;
- владение понятийно-терминологическим аппаратом современного искусствознания;
- владение навыками описания и анализа памятников истории искусства;

- знание техник изобразительного искусства, основ консервации и реставрации;
- понимание теоретических проблем, относящихся к отдельным областям искусствоведения;
- умение ориентироваться в основных этапах развития истории искусства и дискуссионных вопросах современного искусствознания;
- способность последовательно и аргументировано излагать содержание теоретического материала;
- знание современных методов искусствоведческого анализа;
- способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований.
- достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при интерпретации искусствоведческих проблем.

II. Организационно-методический раздел

Вступительные испытания проводятся в письменной форме в виде сочинения, представляющего собой развернутое изложение одной из двух (одна по всеобщей истории искусства; вторая из истории отечественного искусства) предлагаемых ему тем (на выбор абитуриента), в котором абитуриент должен изложить свое понимание основных вопросов истории искусства в соответствии с содержательной частью данной программы вступительного испытания.