

Программа вступительного испытания по предмету
«Искусствоведение»
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Теория и история искусств (с дополнительной квалификацией «Хранитель музейных
ценностей»)»
по направлению 50.04.03. «История искусств»

РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ.

РУССКОЕ ИСКУССТВО

Древнерусское искусство

1. Домонгольский период

Своеобразие средневековой культуры. Памятник искусства как исторический источник.

Проблемы древнерусского искусства в дореволюционной и советской историографии. Современные проблемы изучения древнерусского искусства.

Основные проблемы изучения зодчества X- XIII веков. Методы изучения. Периодизация и классификация. Архитектурные школы. Историко-художественное своеобразие архитектуры домонгольского периода.

Основные проблемы изучения живописи X-XIII веков. Станковая и настенная живопись. Техника, стилистика, иконография. Характеристика основных памятников. Вопрос о школах. Проблемы реставрации. Прикладное искусство и состояние его изученности. Место и значение древнерусского искусства домонгольского периода в истории национальной культуры.

Русская книжная миниатюра домонгольского периода: основные тенденции и памятники.

2. Послемонгольский период

Основные этапы развития древнерусского искусства в послемонгольский период. Современные проблемы изучения архитектуры, живописи и прикладного искусства. Зодчество XIII- XV веков и проблемы традиции. Архитектурные школы и проблемы их изучения. Характеристика памятников по школам. Настенная живопись, иконопись, миниатюра. Новгородская, псковская, московская школы живописи. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Проблемы изучения прикладного искусства.

Искусство конца XV-XVI веков. Архитектура Москвы и других городов. Проблемы изучения шатрового зодчества. Творчество Дионисия. Новые явления в живописи XVI века и

их причины. Искусство в условиях централизованного государства. Итоги изучения искусства конца XV-XVI века.

XVII век в истории русской культуры. Основные проблемы изучения искусства XVII века. Общая тенденция развития всех видов искусства. Дискуссионные вопросы. Архитектура 1-й половины XVII века. Никоновское строительство. Проблема барокко в зодчестве конца XVII века. Монастырское, военно-оборонное и гражданское строительство. Деревянное зодчество.

Традиционные и новые черты живописи. Зарождение теории живописи. Настенные росписи и иконопись. Творчество Симона Ушакова. Парсуна. Миниатюра и гравюра. Прикладное искусство. Искусство XVII века и его место в развитии отечественного искусства. Судьба древнерусской культурной традиции в XVII- XX вв. Художественное наследие Древней Руси и современность.

Русская книжная миниатюра XIII-XVII века: периодизация, основные тенденции и мастера.

Русская печатная книга XVI-XVII века: основные тенденции оформления, техники, мастера.

Русское искусство XVIII века

Основные источники по истории искусства XVIII века. Начало историографии искусства XVIII в.: 1-я половина XVIII- середина XIX в. Интерес к русской культуре XVIII в. во второй половине XIX столетия. Выставки 1860- х – 1870-х гг. XIX. Исследования П. Н. Петрова. Историография конца XIX- начала XX в.: роль «мирискусников» в «открытии» и изучении русского искусства XVIII в. Основные выставки, периодические издания. «История русского искусства» И. Э. Грабаря. Основные этапы разработки проблем русского искусства XVIII в. в отечественной историографии: а) 1920-е гг.; б) 1930-е – 1950-е гг.; в) 2-я половина 1950-х – 1990-е гг.; г) современный этап.

Дискуссионные вопросы: проблема художественного обучения в петровское время, в середине века и во 2-й половине XVIII столетия, «институт пенсионерства». Проблема русского просветительства и его связи с русским классицизмом 2-й половины столетия. Новые методы исследования. Новые работы отечественных ученых в последней четверти XX века.

1. Искусство петровского времени.

Россия на рубеже XVII – XVIII веков. Вытеснение средневековых представлений элементами светской культуры. Архитектура петровского барокко в Москве и Петербурге. Образцовое строительство. Д.Трезини. Ж.-Б.Леблон. Новые градостроительные предложения и

их осуществление. Храмы, дворы и крупные общественные сооружения - типология и стилистика. Развитие барокко в архитектуре России (кон. XVII- 1-я пол. XVIII вв.).

Представление о личности в петровское время. Организация “художественного дела”. Канцелярия от строений. Академия или "социетет" наук и художеств. Обучение. Первые петровские пенсионеры.

Парсуна: техника, стилистика, образ.

Проблема россики. Иностранцы мастера: И.Г. Таннауэр, Г. Гзелль, Л. Каравак. Степень их влияния на русских мастеров.

Русские живописцы в петровское время. Преображенская серия: отзвуки парсуны и элементы нового, порывающего с принципами средневекового искусства. Петровские пенсионеры. Братья Никитины. Андрей Матвеев: руководство живописной командой Канцелярии от строений, портреты.

Истоки русской светской круглой скульптуры. Работы И. Зарудного. Знакомство с западноевропейской скульптурой: покупка “антиков” за границей, заказ современной скульптуры. Скульптура Летнего сада. Иностранцы мастера в России: К. Оснер, А. Шлютер, Н. Пино, Б.К. Растрелли. Образ Петра в творчестве Растрелли. Статуя Анны Иоанновны. Гравюра и рисунок. Иностранцы мастера А. Схонебек и П. Пикар. Их ученики – зачинатели русской графики XVIII века: братья Зубовы, национальный характер их творчества. Новые жанры. Символика и эмблематика.

2. Русское искусство середины XVIII в.

Проблема «елизаветинского барокко и рококо» в русской архитектуре середины XVIII в. Формирование творческой манеры Ф.-Б. Растрелли, основные памятники. Национальные и европейские композиционные приемы. Принципы организации пространства – сады, здания, интерьер. Архитекторы 1740-нач.1760х гг. в России- С.Чевакинский, А.Ринальди и др. Расцвет декоративной пластики в связи с бурным строительством. Творчество Дункера.

Расцвет декоративной живописи в середине XVIII века. Б. Суходольский, бр. Бельские, И. Фирсов. Иностранцы художники - театральные декорации и плафоны Дж. Валериани, декоративная живопись Торелли.

"Россика": портретисты Г. Гроот, П. Ротари, Л. Токке.

Русские живописцы середины XVIII века. Европейские и древнерусские традиции живописи в творчестве мастеров середины века. И. Вишняков: руководство живописной командой Канцелярии от строений, портреты. Ал. Антропов и его круг (М. Колокольников, Ив. Лигоцкий, Гр. Молчанов и др). Феномен крепостного живописца: Иван и Николай Аргуновы.

Гравюра. Гравировальная палата Академии наук. “Фейерверки”. М. Махаев. Серии окрестностей Петербурга и Москвы. Иностранцы: Вортман, Эллигер, Шмидт. Русские мастера, творчество Соколова, Качалова, Виноградова, Грекова.

3. Русское искусство второй половины XVIII в.

Создание Академии трех знатнейших художеств. Основы академического преподавания, первые профессора и ученики. Теория искусства. Роль Академии в истории русского искусства. Становление классицизма, его идейно-художественная сущность. Русский классицизм и русские просветительство.

Исторический жанр. Творчество А. Лосенко. Интерес к русской истории. Преемники Лосенко – П. Соколов и И. Акимов. Русская история в творчестве Г. Угрюмова. Угрюмов – педагог.

Понятие о личности и пафосе гражданственности в русском просветительстве. И. Новиков.

Блестящий расцвет русского портрета во второй половине XVIII века. Ф.С. Рокотов. Интимизация портретного жанра в его творчестве. Поиск идеала современного человека. Глубина и психологизм работ Рокотова. Поэтизация модели. Эволюция живописных приемов. Д.Г. Левицкий. Начало художественной деятельности. Репрезентативные и камерные портреты. Интимные портреты Левицкого и Рокотова в 1770-е годы. “Смольнянки”, особое место в русском искусстве XVIII в. Портреты Екатерины II. Парадные портреты 1780 – начала 90-х годов. Левицкий и русское просветительство. Левицкий и Новиков. Национальное своеобразие его творчества – высшей точки развития портретного искусства XVIII века. Ученики Левицкого. В.Л. Боровиковский. Истоки его творчества, ранний период, переезд в Петербург. Новый образ человека в его портретах. Выражение идеалов сентиментализма. Образ Екатерины II у Левицкого и Боровиковского. Природа русского сентиментализма. Колорит и композиция портретов. Классицистические черты позднего Боровиковского. Его репрезентативные портреты. С. Щукин и круг портретистов 1790-х гг. Иностранцы живописцы в России - де Велли, Лагрене - ст., Лепренс, Лампи, Фонтебассо, Рослин, Вуаль, Виже-Лебрен. Появление пейзажа как самостоятельного жанра во второй половине XVIII века. С. Щедрин, Ф. Алексеев. Оценки творчества портретистов в историографии.

Значение эстетики классицизма в формировании скульптуры второй половины XVIII века. Влияние просветительства на идеалы, теорию и практику скульптуры. Роль Жилле как руководителя скульптурного класса. Фальконе и его памятник Петру. Творческая биография Ф. Шубина. Ф. Гордеев. М. Козловский. И. Прокофьев, Ф. Щедрин и И. Мартос.

Проблема перехода от барокко к классицизму в архитектуре 1760х гг. Ж.-Б.Валлен Деламот и А.Кокоринов. Ранний классицизм в творчестве А.Ринальди и Ю.Фельтена. Сложение творческого почерка В.Баженова и И.Старова. Проблема палладианства в России. Строгий классицизм. Д.Кваренги и Ч. Камерон. Градостроительная деятельность «Комиссии о каменном строении». Романтический характер архитектуры при Павле I. Н.Львов. В.Бренна. П.-Г.Гонзага.

Национальное своеобразие русского искусства XVIII века. Связь с передовыми идеями эпохи. Вклад в мировую художественную культуру.

Русское искусство XIX - начала XX вв.

Периодизация. Базовая проблематика каждого из периодов. Историография (XIX- начала XX вв.) В. И. Григорович. П. Н. Петров. Д. А. Ровинский. Н. П. Собко. В. В. Стасов. А. Н. Бенуа. И. Э. Грабарь. Искусствоведческая периодика XIX-начала XX вв. Фундаментальная научная литература. Справочники, словари, каталоги.

1. Искусство первой трети XIX в.

Общая характеристика. Черты классицизма данного периода. Историческая живопись и ее приоритеты. Монументально-декоративная скульптура и особенности синтеза ее с архитектурой. Ф.Ф. Щедрин. И.И. Тербенев, В.И. Демут-Малиновский. Монументальная скульптура И.П. Мартоса. Рельефы Ф.П. Толстого. С.И. Гальберг и скульптурный портрет первой трети XIX века. Пластические реформы Б.И. Орловского. Проблема романтизма в русском искусстве первой трети XIX века. Портретисты О.А. Кипренский, В.А. Тропинин. С.Ф. Щедрин и пейзажисты первой трети XIX века. А.Г. Венецианов. Теория оптического пространства. Педагогические взгляды. Художники школы Венецианова. Графика Ф.Толстого.

Архитектура Петербурга и Москвы до 1812 г. Т. де Томон, А.Воронихин, А.Захаров, Дж.Кваренги, Д.Жилярди. Проблема «ампира» в русской архитектуре. Принцип ансамблевости. К.Росси и В. Стасов. Восстановление Москвы после пожара. О.Бове, Д.Жилярди и А.Григорьев.

2. Искусство второй трети XIX века.

Выдающиеся представители академической школы К. П. Брюллов, А. Иванов. Принципиальные различия методов их творчества. Формирование понятия «русский академизм», его эволюция. Критический реализм и его мастера. П.А. Федотов, А.А. Агин, Т.Г. Шевченко. Творчество В.Перова. Появление профессиональной художественной критики. В. В.

Стасов.

Возникновение стилизаторства. А.Менелас. О.Монферран. А.Брюллов. Л. Кленце. А.Штакеншнейдер. Проблема неостилей в архитектуре. Развитие русско-византийского и русского стиля. К.Тон и А.Горностаев. Проблемы историзма в архитектуре. Высокая эклектика. Н.Бенуа и Г.Боссе.

3. Искусство последней трети XIX века.

«Бунт четырнадцати» в Академии Художеств. Создание «Санкт-Петербургской артели художников», ее роль в подготовке деятельности «Товарищества передвижных художественных выставок».

Неакадемическое и академическое направления. И. Е. Репин. Концепция исторической живописи В. И. Сурикова. Жанр передвижников. Пейзаж в творчестве передвижников: общая характеристика, тенденции, мастера. Роль К. Рабуса. А. Саврасов, И. Шишкин, Ф. Васильев, А. Куинджи, В. Поленов, И.Левитан, В. Серов.

Бытовой жанр в творчестве передвижников: общая характеристика, тенденции, мастера.

Поздняя эклектика и рационалистическое направление в архитектуре. И.Китнер. В.Шретер. М.Месмахер. П.Сюзор. В.Шервуд.

4. Русское искусство конца XIX- начала XX вв.

Стиль модерн в архитектуре Москвы и Петербурга. О.Шехтель и Ф.Лидваль Основные направления и их особенности. «Мир искусства» и его роль в обновлении искусства конца XIX века.

Проблема неоромантического движения эпохи. Некоторые общие признаки формальных перемен конца XIX века. Начало реформ: роль В. М. Васнецова в реформировании сюжета. Элементы символизации в творчестве И. И. Левитана.

Символизм. Модерн. Проблематика. Черты.

М. А. Врубель и В. А. Серов. В. Э. Борисов-Мусатов и особенности его символизма. Завершение символизма: «Голубая роза», «Бубновый валет» и его ветви: сезаннистская и неопримитивистская. Рождение беспредметного искусства.

Союз русских художников. Пейзаж и проблема импрессионизма.

Мастера русского авангарда. В. В. Кандинский. П. Н. Филонов. М. З. Шагал. В. Е. Татлин. К. С. Малевич. Концепция творчества. Влияние на русское и европейское искусство. Ретроспективные стили в архитектуре. И.Фомин и В.Щуко.

Оформление книги русского кубофутуризма: своеобразие и мастера.

Февральская революция и искусство. Проблемы охраны памятников искусства.

Русское искусство XX века

Периодизация русского искусства XX века.

1. Отечественное искусство конца 1910-х – начала 1930-х годов.

Пути развития отечественного искусства в условиях Первой мировой войны, революции, Гражданской войны. Расстановка художественных сил. Политика партии большевиков в области культуры и искусства (первые декреты Совнаркома). Пути и формы приобщения художников к строительству новой культуры: план монументальной пропаганды, агитационно-массовые виды и жанры искусства (политический плакат, агитационный фарфор, росписи агитпоездов и агитпароходов, художественно-декоративное оформление праздничного города). Творческая практика «старых» и «новых» художественно-выставочных объединений 1918-1932 гг. – «Мира искусства», «Союза молодежи», «УНОВИС», «ОБМОХУ», «Маковца», «НОЖа», «Бытия», «АХХР», «ОМХ», «ОСТ», «Четырех искусств», «Круга» и др. Противоречивые тенденции отечественной культуры и искусства конца 1920-х – нач. 1930-х гг. Революционный романтизм в архитектуре. Красная дорика И. Фомина. Функционализм в русской архитектуре. Истоки и развитие. Проблема конструктивизма. ОСА и АСНОВА. Новаторские идеи К. Мельникова и И. Леонидова.

2. Отечественное искусство 1930-х – середины 1950-х годов.

Изобразительное искусство в условиях тоталитаризма и культа личности И.В. Сталина. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». 1-й съезд советских писателей (1934) и принципы искусства «социалистического реализма». Творчество М. Нестерова, А. Дейнеки, Г. Пименова, П. Корина, К. Петрова-Водкина, А. Рылова, П. Кончаловского, А. Самохвалова, Б. Иогансона, Е. Кибрика, Кукрыниксов, В. Мухиной, Л. Шервуда, С. Лебедева, И. Шадра. Поиски в области синтеза изобразительного искусства и архитектуры. Крупнейшие выставки. Конкурс на здание Дворца Советов в Москве. Проблемы и итоги.

Искусство периода Великой Отечественной войны. Подъем агитационно-массовых жанров (политический плакат, «Окна ТАСС», «Боевой карандаш», агитбарельефы блокадного Ленинграда). Живописные произведения, посвященные военной тематике. Творчество А.

Дейнеки, А. Пластова, Кукрыниксов, С. Герасимова, В. Серова, Ю. Непринцева, И. Серебряного, Я. Николаева, З. Пакулина. Военно-патриотическая тематика в творчестве П. Корина, М. Авилова, Н. Ульянова, А. Бубнова и др. Станковая графика Л. Шмаринова, Л. Сойфертиса, С. Юдовина, А. Пахомова, Г. Верейского. Скульптурные произведения М. Манизера, В. Мухиной, Е. Вучетича и др. Архитектурное проектирование и проблемы восстановления разрушенных городов.

Отечественное искусство первого послевоенного десятилетия. Негативные явления в области культуры. Постановления ЦК по вопросам культуры и искусства 1946-1948 гг. Борьба с «буржуазным космополитизмом», «преклонением перед Западом», ограничения в понимании традиций и путей развития реализма. «Теория бесконфликтности». Творчество И. Серебряного, В. Орешникова, А. Дейнеки, Ю. Пименова, А. Пластова, С. Чуйкова, П. Корина, Б. Неменского, Т. Яблонского и др. Проблема «сталинского ампира». Идеология и архитектура.

3. Изобразительное искусство конца 1950-х – начала 1990-х гг.

Искусство в условиях смены общественно-политических ориентиров, пересмотра традиций и новаторства и художественноэстетических критериев. Дискуссии на выставках, поиск нового стиля. «Суровый стиль». Первые съезды художников СССР и РСФСР. Молодое поколение художников. А. Ацманчук, В. Чеканюк, П. Никонов, Н. Андронов, Т. Салахов и др. Творчество ведущих мастеров московской и ленинградской школ живописи В. Иванова, П. Оссовского, Д. Жилинского, В. Попкова, А. Мыльникова, Е. Моисеенко, Б. Угарова и др. Творчество Е. Романовой, Т. Назаренко, К. Нечитайло, Е. Струлова, О. Филатчева, В. Харлова, Л. Кириловой и др.

Проблемы типового массового строительства. Государственные премии в области архитектуры. Попытки выйти на мировой уровень развития архитектуры.

Изобразительное искусство на современном этапе. Поиски художников реалистической ориентации, неформального искусства представителей «новой волны» андеграунда в Москве и Ленинграде-СПб. Понятие «постмодернизм». Основные проблемы развития современного искусства и архитектуры.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Античное искусство

Крито-Микенская цивилизация. Дворец в Кноссе. Архитектура и монументальная живопись. Памятники Микен.

Периодизация искусства Древней Греции.

Греческое искусство Гомеровского периода и эпохи архаики. Скульптура, архитектура, вазопись.

Греческое искусство эпохи классики. Общая характеристика. Ансамбль Афинского Акрополя и другие памятники архитектуры. Скульптура: особенности стиля, мастера.

Основные памятники греческого искусства эпохи эллинизма. Характеристика эпохи.

Римская архитектура. Новые конструктивные решения. Типология памятников римского зодчества.

Римский скульптурный портрет.

Помпейские росписи и римская монументальная живопись.

Средние века

Введение. Специфика средневекового искусства. Проблемы периодизации. Характеристика истории искусства Западного Средневековья в отечественном и зарубежном искусствознании.

1. Раннехристианское искусство.

Христианские памятники поздней античности и их значение для искусства средневековья. Создание основных типов храмов. Формирование иконографии и символики.

Искусство II- III вв. Господство иконоборческих тенденций. Фрески катакомб. Преобладание в них символики и иносказаний. Круг сюжетов.

Искусство IV- VI вв. Превращение христианства в государственную религию. Архитектура. Монументальные росписи. Скульптура. Позднеантичная книга и принципы ее декоративного оформления.

Искусство V-X вв. (дороманский период). Искусство Италии при остготах и лангобардах. Искусство вестготской Испании. Искусство Франции во времена династии Меровингов. Искусство Англии и Ирландии. Искусство Скандинавии в V-X веках. Искусство Каролингской

империи. Термин «Каролингский Ренессанс» и его смысл. Его придворный характер. Архитектура Каролингской империи. Монументальная живопись. Каролингская миниатюра. Скульптура.

2. Романское искусство.

Романская архитектура: основные черты и региональные особенности.

Романская скульптура: основные черты и региональные особенности.

Общность основных стилистических признаков романского искусства для всех стран Западной Европы и различия локальных школ. Церковное и светское искусство.

Искусство Франции. Освещение истории романского искусства Франции в зарубежном и отечественном искусствознании. Архитектура. Разнообразие типов конструкции, композиции и декора романских храмов Франции и проблема архитектурных школ. Создание типа храма на путях паломничества. Церковь Клюнийского аббатства, ее значение для развития романского зодчества во Франции и за ее пределами. Скульптура. Вопрос о монументальной скульптуре Франции в первой трети XII века. Монументальная живопись. Вопрос о «школах» в романской живописи. Первые витражи. Настенные вышитые ковры и их применение в XI- XII вв. для декорирования замков и храмов. Миниатюра.

Искусство Германии. Борьба тенденций в архитектуре и изобразительном искусстве Германии XI-XII столетий. Архитектура. Угасание школы Хирсау и утверждение цистерианской архитектуры. Распространение типа «имперских соборов». Скульптура. Монументальная живопись.

Искусство Италии. Параллельное развитие византийской и романской традиций. Архитектура. Скульптура. Монументальная живопись.

Искусство Испании. Тесные связи с Францией. Проникновение Клюнийского ордена в северную Испанию. Паломничества в Сантьяго де Кампостелла и их роль в культурном обмене с Францией. Проблема связей испанского искусства с Востоком. Наслоения античной, вестготской, арабской и каролингской культур.

Искусство Англии. Архитектура. Особенности английских храмов. Миниатюра. Отличительные черты англо-винчестерской школы миниатюры. Основные центры иллюстративной книги.

Искусство Нидерландов. Раннее развитие городской архитектуры. Собор в турне и его связь с формами ломбардской архитектуры и имперских соборов прирейнских городов Германии.

3. Готическое искусство.

Готическая архитектура: основные черты и региональные особенности.

Готическая скульптура: основные черты и региональные особенности.

Основные проблемы развития изобразительного искусства готики. Хронологические рамки готического искусства в разных районах Европы.

Искусство Франции. Освещение истории готического искусства Франции в отечественном искусствознании. Архитектура. Сложение основных конструктивных приемов и рождение форм готической архитектуры в северной Франции во 2-й половине XII в. Значение архитектуры аббатства Сен-Дени. Скульптура. Витраж. Миниатюра.

Искусство Германии. Вопросы истории готического искусства Германии в зарубежном и отечественном искусствознании. Оценка достижений готического искусства Гёте и немецкими романтиками. Архитектура. Участие немецких мастеров в строительстве соборов во Франции в начале XIII в. Проникновение влияния французской конструктивной системы с 30-х годов XIII века. Скульптура. Особенности скульптурного декора готического собора в Германии. Витраж. Миниатюра.

Искусство Англии. Архитектура. Слияние собора с монастырским храмом. Своеобразие английского готического храма. Основные этапы развития английской готики. Поздняя готика в Англии. «перпендикулярный стиль».

Искусство Италии. Архитектура. Отличительные черты итальянского готического храма. Миланский собор.

Искусство Западной Европы эпохи Возрождения

Введение. Сущность Возрождения. Основные этапы его изучения в русском и зарубежном искусствознании. В. Н. Лазарев и его школа. Периодизация искусства Возрождения.

1. Искусство Проторенессанса в Италии.

Пизанская школа скульптуры. Искусство Рима. Живопись П. Каваллини. Искусство Флоренции. Джотто ди Бондоне. Проблема авторства цикла фресок в церкви Сан-Франческо в Ассизи.

Искусство Сиены. Искусство раннего Возрождения в Италии. Искусство Флоренции. Скульптура. Конкурс 1401 года на рельеф для дверей флорентийского баптистерия. Донателло - глава нового направления в скульптуре. Оценка его творчества в отечественном искусствознании. Я. Делла Кверча. Живопись. Мазаччо. Роспись капеллы Бранкаччи в церкви

Санта Мария дель Кармине во Флоренции. Проблема «Мазаччо-Мазолино». Фра Беато Анжелико и его связь с готической традицией. П. Уччелло. Б. Гоццолли.

Строительство купола собора Санта Мария дель Фьоре и творчество Ф. Бруннелески.

Проблема развития искусства раннего Возрождения вне Флоренции. П. Делла Франческа. Пизанелло. Я. Беллини.

Искусство Италии во 2-й половине XV в. Искусство Флоренции. Д. Гирландайо. А. Полайоло. А. Вероккио. С. Боттичелли. Ф. Липпи и П. Ди Козимо.

Искусство Средней Италии. М. Да Форли. Л. Синьорелли. П. Перуджино. Искусство Северной Италии. А. Мантенья. К. Тура. Ф. Косса.

Искусство Венеции. А. да Мессина. Д. Беллини. В. Карпаччо и проблема предыстории пленера. Теоретические труды и архитектурные проекты Л.-Б.Альберти.

2. Искусство Высокого Возрождения в Италии.

Универсализм титанов Возрождения. Л. да Винчи. Рафаэль. Микеланджело. Проектирование и строительство собора св.Петра и Ватиканских дворцов. Корреджо. Своеобразие венецианской школы в итальянском искусстве XVI в. Джорджоне. Тициан.

Искусство итальянского маньеризма и его представители. Искусство позднего Возрождения в Венеции. Веронезе. Тинторетто. Две тенденции позднего Возрождения в архитектуре - Микеланджело и Палладио.

3. Искусство Возрождения в Испании.

XV век. Проблема преодоления средневековой условности и отхода от орнаментальной декоративности. П. Берругете. XVI век. Испанский романтизм. Маньеристическое направление. Л. де Моралес. Эль Греко. «Платереско» и «Эррераск» в архитектуре. Комплекс Эскориала.

4. Искусство Возрождения в Нидерландах.

XV век. Особенности искусства Возрождения в Нидерландах. Проблемы изучения нидерландской живописи. «Книга о художниках» К. ван Мандер. Ян ван Эйк. Р. Кампен. Рогир ван дер Вейден. Гуго ван дер Гус. Г. Мемлинг. И. Босх. XVI век. Проблемы историографии. Романизм. П. Брейгель.

5. Искусство Возрождения в Германии.

XV век. М. Шонгауер. М. Пахер. XVI век. А. Дюрер. Немецкая графика периода Реформации. М. Грюневальд. А. Альтдорфер и становление пейзажа в немецком искусстве. Г. Гольбейн Младший и проблемы портретного жанра.

6. Искусство Возрождения во Франции.

XV век. Сложение национальной школы живописи. Ж. Фуке. XVI век. Характерные черты и особенности культуры французского Возрождения. Роль итальянских мастеров в развитии монументально-декоративного искусства в Фонтенбло. Ж. Гужон. Ф. Клуэ. Развитие замковой архитектуры.

Западноевропейское искусство XVII века

Характеристика художественной культуры стран Западной Европы XVII века. Ее разнообразные идейно-эстетические искания и национальные варианты. Италия. Сущность стиля барокко. Новое понимание синтеза искусств, границ видов и жанров, средств художественного выражения. Монументальная скульптура. Л. Бернини. Академическая и барочная живопись в Италии конца XVI-XVII вв. Сложение жанров и их иерархической системы. Караваджо и караваджизм.

Развитие барокко в Италии на протяжении XVII века. Творчество Дж.-Л. Бернини и Фр. Борромини. Строительство по папскому заказу и для монашеских орденов. Новые типы композиции. Сложение концепции «Рим - оплот Контрреформации» и ее реализация в архитектуре и градостроительстве.

Своеобразие национальной художественной культуры Фландрии первой половины XVII века. Рубенс. Проблема соотношения барокко и реализма во фламандской живописи. Направления бытовой живописи (Я. Йорданс, А. Броувер, Д. Тенирс). А. ван Дейк.

Особенности испанской художественной культуры конца XVI-XVII вв. Эль Греко и кризис гуманистической культуры европейского Ренессанса. Проблема психологического портрета. Школы реалистической живописи. Взаимоотношения местных традиций (Севиля, Валенсия) и караваджизма. Ф. Сурбаран. Х. Рибера. Д. Веласкес.

Историческое развитие Голландии XVII века и ее художественная культура. Ведущая роль реалистической живописи, многообразие ее жанров, местных школ и течений. Решения проблемы тональной живописи, светотени, воздушной перспективы. Основные тенденции и направления голландского портрета первой половины XVII века. Ф. Хальс. Групповой портрет

в голландской живописи. Тематика и специфика голландского реалистического жанра XVII века. Его эволюция (Я. Ван Рейсдал, М. Хоббема). Рембрандт. Особенности его гуманизма и его концепция человеческой личности. Графика Рембрандта.

Проблема натюрморта в западноевропейской живописи XVII века. Особенности французской художественной культуры XVII века. Ведущая роль классицизма. Этапы развития французского искусства 17 века. Реалистические течения живописи. Ж. Д. Латур. Л. Ленен. Графика Ж. Калло. Н. Пуссен - глава французского классицизма в живописи. Его концепция человека и мироздания в историческом, мифологическом жанрах и пейзаже. Французский классический пейзаж XVII века (Н. Пуссен, К. Лоррен). Значение французского искусства XVII века в дальнейшем развитии художественной культуры Европы. Портрет в западноевропейской живописи XVII века. Разработка этого жанра в различных стилевых формах и типах.

Западноевропейское искусство XVIII века

Проблемы западноевропейского искусства XVIII века в отечественной и зарубежной историографии. Идеино-художественные и национальные особенности искусства Франции, Англии, Италии и Германии в XVIII веке. Философия Просвещения и искусство. Формирование художественной критики. Д. Дидро. Художники XVIII века о задачах искусства. Монументально-декоративная живопись и традиции позднего барокко. Формирование рокайльной стилистики. Тьеполо. Соотношение жанров в станковой картине. Блестящее развитие портрета во Франции и Англии. Причина расцвета этого жанра. Дж. Рейнольдс, Т. Гейнсборо. Жанровая картина в XVIII веке. «Галантные сцены» Ватто. Ж.-Б. С. Шарден, Ж.-Б. Грёз, О. Фрагонар, У. Хогарт. Пейзажи. Значение гравюр Пиранези. Жанр руин. Итальянская ведута. Новая волна классицизма и роль художественных академий. П. Батони, Ж.-Л. Давид, А.-Р. Менгс. Значение трудов И.И. Винкельмана для формирования эстетики классицизма. Развитие скульптуры. Выдающаяся роль французских скульпторов. Э.-М. Фальконе, Ж.-А. Гудон. Проблема конной статуи, надгробия, портрета.

Широкое развитие интернациональных художественных связей. Художественные связи России с зарубежными странами.

Основные художественные направления и течения в западноевропейской архитектуре XVII–XVIII вв. Развитие и взаимодействие классицизма и барокко на протяжении этого периода. Национальные традиции и заимствование новых форм. Италия (К. Мадерна, Дж.Л. Бернини. Ф. Борромини. Д. Фонтана. К. Райнальди. Г. Гварини. Ф. Юварра, Б. Лонгена, Л. Ванвители. Дж.Б. Пиранези). Дворцовое строительство на Сицилии. Франция (С. де Бросс, Ж.

Лемерсье, Ф. Мансар. Л. Лево, К. Перро. Ж. Ардуен-Мансар. Н.-Ф. Блондель, Ж. Боффран, Ж.-А. Габриэль, Ж.-Ж. Суффло, Ж.-Ф. Шальгрэн, К.-Н. Леду, Э.-Л. Булле). Англия (И.Джон, Ф.С. Уэбб, К. Рен, Н. Хоуксмур, Дж. Ванбру, лорд Берлингтон, К. Кембелл, У. Чемберс, У. Кент, братья Адам, Дж. Нэш). Австрия - Германия (братья Азамы, А. Шлютер, Фишер фон Эрлах, И.Б. Нейман, К. Диценхофер, М. Пеппельман, И.Л. Гильдельбрандт, Г.Ф. фон Кнобельсдорф) Создание Академий художеств и архитектуры в различных странах.

Западноевропейское искусство XIX века

Отечественная и зарубежная историография западноевропейского искусства XIX века. Категории «направление», «стиль», «метод» применительно к искусству XIX века. Понятие художественной жизни. Роль Академий. Выставки, салоны. Значение художественной критики. Всемирные выставки и углубление интернационально-художественных связей. Формирование крупных искусствоведческих центров по изучению мирового художественного процесса.

Выдающаяся роль французского искусства на протяжении всего XIX века. Характеристика основных художественных направлений: классицизм (ампир), романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Относительность этих категорий. Ж.-Л. Давид, Ж.О.Д. Энгр, немецкие классицисты.

Роль Ф. Гойи в развитии западноевропейского искусства нового времени. Советская историография Гойи. Монография В. Н. Прокофьева. Причины унифицированности искусства в эпоху «классицизма» и национально своеобразные романтические школы Германии, Франции, Англии. Жерико, Делакруа. Прерафаэлиты. Место изобразительного искусства в культуре романтизма. «Эпоха реализма» во Франции и Германии. Своеобразие реализма в каждой стране. О. Домье, Ж.-Ф. Милле, Г. Курбе, Э. Мане, Э. Дега, А. Менцель, В. Лейбль. Рождение импрессионизма. Различные аспекты его изучения. Импрессионистический пейзаж как определенный итог развития европейской пейзажной живописи: К.-Д. Фридрих, Дж. Констебл, Тернер, барбизонцы, К. Моне, К. Писсаро.

Скульптура XIX века и роль О. Родена в ее развитии.

Искусство конца XIX века. Проблема модерна. Постимпрессионизм. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн, Тулуз Лотрек.

Зарубежное искусство XX века

Проблемы искусства XX века в отечественной историографии. Значение выставки «Москва-Париж» и других выставок, связанных с искусством XX века, для выработки нового

методологического подхода к материалу. Понятие авангарда. Художественные группировки и течения начала XX века: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм. Теория и практика. А.Матисс, П.Пикассо. Понятие «парижская школа». М.Шагал. В.Кандинский и формирование теории абстракционизма. Зарубежное искусство после Первой мировой войны. Пуризм. Ф. Леже. Дада и сюрреализм. Проблема синтеза искусств у сюрреалистов. С. Дали.

Западноевропейская архитектура конца XIX – первой половины XX века. Модерн и протофункционализм. (1890-е – 1910-е гг.). Определяющее влияние новых конструкций и новых строительных материалов (металл, стекло, бетон). Чикагская архитектурная школа (Л.Салливан). Основные признаки стиля, подготовленные развитием живописи и графики. Проблемы орнамента, синтеза искусств. Принципы формообразования. Национальные и региональные варианты модерна. Ч. Макинтош и школа в Глазго. Франко-бельгийский модерн – «Art Nouveau»: В. Орта, А. Ван де Вельде, Г. Гиймар. Югендштиль, немецкий и австрийский Сецессион: А. Эндель, И. М. Ольбрих, И. Гофман, О. Вагнер. Северный национальный романтизм: Финляндия (Э. Сааринен, Г. Гезеллиус, Л. Сонк) и Швеция (Ф. Боберг, Р. Эстберг). Антонио Гауди и «каталонский модерн». Эволюция модерна в сторону рациональной архитектуры: Т. Гарнье и О. Пере, А. Лоос. Ф. Л. Райт и «виллы прерий». Функционализм и сложение интернационального стиля. П. Беренс и его дизайнерская работа в фирме АЭГ. Зарождение «нового движения в архитектуре». Функционализм как новый этап развития и главное направление современной – «новой» архитектуры. Ле Корбюзье. В.Гропиус и его роль в организации Баухауза. Творчество одного из лидеров «нового движения» Л. Мис Ван дер Роэ. Экспрессионизм в архитектуре. (1910–1925): Э. Мендельсон, Г. Пёльциг. Антонио Сант-Элиа и футуризм в архитектуре (Италия, 1909–1914). Группа «Де Стил»: Зарождение, эволюция и распад неопластицизма (1917–1931). П. Мондриан, Т. Ван Дусбург и Г. Ритфелд. Ле Корбюзье и «L'Esprit Nouveau» - концепция пуризма (1918–1920-е). «Органическая архитектура» - одна из ветвей «новой архитектуры». Творчество Фрэнка Ллойда Райта. «Вилла-водопад». Творчество Алвара Аалто.

Архитектура эпохи тоталитаризма в Италии и Германии. Неоклассицизм.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агитация за счастье: Советское искусство сталинской эпохи. Дюссельдорф- Бремен, 1994.
2. Алпатов М. В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М.: Искусство. 1987.

3. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1975.
 4. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1994
 5. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., 2004
 6. Бенеш О. Искусство северного Возрождения. М., 1973
 7. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
 8. Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934.
 9. Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб., 1912.
 10. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс 13- 16 вв. Т. 1- 2. М., 1977.
 11. Герман М. Ю. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб., 2008
 12. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство I половины XX в. СПб., 2006
 13. Герман М. Ю. Уильям Хогарт и его время. М., 1977.
 14. Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Морозов А. И. Конец утопии (1930-е гг.). М., 1995.
15. Горюнов В. С, Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна: концепции, направления, мастера. СПб., 1994
 16. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках СПб., 1994
 17. Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. М., 1970.
 18. Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
 19. Даниэль С. Картины классической эпохи. Проблема композиции. М.
 20. Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
 21. Даниэль С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007.
 22. Евангулова О. С. Искусство в России 1-й четверти XVIII века. М., 1985.
 23. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997
 24. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т.1-2. М., 2001-2003
 25. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. 1998.
 26. Ильина Т. В. И. Я Вишняков: Жизнь и творчество. М., 1979.
 27. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994
 28. Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. М., 2001.
 29. Ильина Т. В., Римская- Корсакова С. В. А. Матвеев. М., 1984.
 30. Ильина Т. В., Станюкович-Денисова Е. Ю. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям. М., 2015.
 31. Калитина Н. Н. Французский портрет XIX века. М., 1985.
 32. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство XIX- XX вв. М., 1990.

33. Кандинский В. О духовном в искусстве. 1912 (2-е изд. 1996).
34. Каптерева Т. П. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1956.
35. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. СПб., 2003
36. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750-1848. М., 2001
37. Либман М. Я. Дюрер и его эпоха. Живопись и графика Германии конца XV- первой половины XVI в. М., 1972.
38. Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения: Италия. СПб., 2007
39. Лисовский В. Г. «Национальный стиль» в архитектуре России. М., 2000
40. Мандер Карел ван. Книга о художниках. М.- Л., 1946.
41. Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. М., 1975.
42. Немилов А. Н. Грюневальд. М., 1972.
43. Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л- М., 1964.
44. Никулин Н. Н. Золотой век нидерландской живописи. XV в. М., 1981.
45. Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура. М., 2006.
46. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины и первой половины XIX века 1830-1860-е годы. Ранняя эклектика СПб., 2009
47. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм — СПб., 2005
48. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М.,
49. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1959.
50. Ревалд Д. Постимпрессионизм. М., 1962.
51. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX в. М., 1989.
52. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX- начала XX вв. М., 1993.
53. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX в. среди европейских школ. М., 1980.
54. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. М., 1989
55. Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода XIII- начала XVI в. М., 1976.
56. Смирнова Э.С. и др. Живопись Великого Новгорода XV век. М., 1982.
57. Степанов А. В. Искусство Возрождения. Италия XIV — XV века. СПб, 2006.
58. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век СПб, 2007
59. Федоров- Давыдов А. Русский пейзаж XVIII- начала XIX вв. М., 1958.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать поступающий:

- знание важнейших событий, процессов и явлений истории искусства и истории культуры в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- владение методами стилистического, иконографического, иконологического анализа;
- способность использовать в научных исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории искусства;
- понимание движущих сил и закономерностей исторического процесса; роль и место искусства и культуры в историческом процессе, духовной жизни общества и человека;
- знание истории изучения вопроса в искусствоведении, понимание различных подходов к нему.

Форма вступительного испытания:

Вступительное испытание проводится в письменной форме. Поступающему будет дано задание, состоящее из двух вопросов, на которые необходимо будет дать полный развернутый ответ.

Продолжительность вступительного испытания: 120 минут (2 часа)

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Экзаменационное задание состоит из двух вопросов. Наибольшая итоговая сумма баллов, которой могут быть оценены ответы на вопросы экзаменационного задания при условии отсутствия в них ошибок и неточностей, равна 100. Подсчет итоговой оценки осуществляется путем суммирования баллов, выставленных за ответы на каждый из вопросов. При этом максимальная оценка ответов на каждый из вопросов составляет 50 баллов. В случаях, когда в ответах на вопросы экзаменационного задания допущены неточности и ошибки, максимальное количество баллов уменьшается в соответствии с критериями, указанными в таблице.

Критерии соответствия	Требования к формулировке правильных ответов на вопросы экзаменационного задания
Неточность* – -1 балл (за каждую неточность). Несущественная ошибка** – -3 балла (за каждую несущественную ошибку). Ошибка в изложении фактического материала (фактическая ошибка) – -5 баллов (за каждую ошибку). Существенная ошибка*** – -10 баллов (за каждую существенную ошибку). Грубая ошибка****, а равно отсутствие ответа или несоответствие ответа тематике вопроса – -50 баллов (за каждую ошибку). Недостаточно полный ответ (недостаточно полно охарактеризовано явление, этап, эпоха, стиль, направление, творчество художника, памятник, приведено недостаточно примеров, иллюстрирующих тенденции.) – от -5 до -50 баллов.	Абитуриент должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы экзаменационного задания. В ответах не должно содержаться ошибок и неточностей. Ответ должна отличать точность словоупотребления, стилевое единство и правильное применение исторической терминологии, логика и последовательность изложения, исключающая дисбаланс между фактическим материалом и теоретическими утверждениями. Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены примерами (мастера, памятники) и итоговыми выводами, которые следует вписать в исторический контекст эпохи с учетом общих и особенных закономерностей исторического развития. При употреблении специальных терминов, названий, дат и имен исторических личностей ответственность за ясное, четкое и определенно трактуемое написание букв и цифр несет абитуриент.

Примечания.

*Под **неточностью** понимается ограничительная или расширительная трактовка термина, факта или исторического события.

****Несущественными ошибками** признаются: а) некорректные определения исторических явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено менее половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; б) отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, названий или имен собственных, не искажающие смысла перечисленных понятий; в) орфографические, стилистические, грамматические ошибки.

*****Существенными ошибками** признаются: а) неверные определения исторических явлений, процессов, событий, искажающие их сущность; б) некорректные определения исторических явлений, процессов, событий, в которых правильно сформулировано и отражено менее половины признаков, элементов, оснований, стадий и последствий развития, необходимых для обоснования сущности названных явлений, процессов и событий; в) отклонения от орфографических норм, принятых при написании специальных терминов, названий или имен собственных, искажающие смысл перечисленных понятий.

******Грубыми ошибками** признаются: а) неверные определения исторических явлений, процессов, событий, а равно искажения в употреблении специальных терминов, названий и имен собственных, свидетельствующие о непонимании или незнании абитуриентом определенного раздела (разделов) программы вступительного испытания; б) отсутствие в ответах на вопросы экзаменационных заданий итоговых выводов, а равно и несоответствия между выводами и фактическим материалом, свидетельствующие о незнании или непонимании абитуриентом логики исторического процесса; в) неверные определения исторических явлений, процессов, событий, указывающие на незнание или непонимание абитуриентом периодизации исторического процесса и связей конкретных исторических событий и явлений с этой периодизацией.

Случай, при котором ответ на один из вопросов экзаменационного задания оценен **баллом «0»**, является основанием для выставления за экзаменационную работу **итоговой оценки «0» баллов**. При этом балл, которым оценен ответ на другой вопрос экзаменационного задания, при определении итоговой оценки не учитывается.

При обнаружении в работе плагиата, за нее выставляется 0 баллов.