

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)

ПРОГРАММА

**вступительного испытания по специальной дисциплине
История искусств
для поступающих в магистратуру по направлениям
54.04.01 Дизайн, 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы**

Программа рекомендована
решением кафедры изобразительного
искусства и НХТ
от «14» сентября 2018 г.

Протокол № 2

Зав. кафедрой изобразительного искусства
и НХК

 О.Б. Мышляева

2018 г.

1. Пояснительная записка

Поступающие в магистратуру, должны обладать базовой подготовкой по теории, истории искусства, другим гуманитарным дисциплинам, создающим целостное представление о своеобразии культурных объектов, памятников искусства, их содержании, эволюции стилей разных видов искусств, времен и народов. Изучение проблематики теории и истории искусства предполагает формирование представлений об основных разделах, фактах, явлениях, логических связях, традициях истории мирового искусства.

Поступающий в магистратуру должен:

Знать:

- основные периоды истории искусства, эпохи, стили, и произведения авторов наиболее ярко характеризующие рассматриваемые эпохи.
- основы современной истории искусства, понимать связь эпох и художественных стилей, владеть основами описания и анализа, интерпретации памятников изобразительного искусства;
- понимать цели и задачи истории искусства как науки;
- иметь представление о месте истории искусства в современном гуманитарном знании.

Уметь:

- применять знание дисциплины в практической профессиональной деятельности;
- использовать методы и приемы практической работы, приобретенные в ходе специального образования, в решении прикладных задач.

Владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- владеть основами описания и анализа, интерпретации памятников изобразительного искусства;
- навыками историографического и библиографического анализа.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ I

Художественная культура древности

Тема 1. Художественная культура Древнего Египта. Религиозные представления и культ мертвых у древних египтян как основа их архитектуры и искусства. Периодизация древнеегипетской художественной культуры – Додинастический период, Раннее царство, Древнее царство, Среднее царство, Новое царство, Позднее время. Погребальные сооружения – пирамиды и храмы. Пирамидный комплекс в Гизе. Храмы в Карнаке и Луксоре, храм Рамсеса II в Абу-Симбеле.

Тема 2. Художественная культура Междуречья. Шумер и Аккад. Важнейшее достижение храмовой архитектуры Междуречья – зиккурат. Зиккурат бога Луны Нанны в Уре (XXI в. до н. э.). Рельеф, мелкая пластика, мозаика. Скульптура III тысячелетия. Штандарт из Ура (2600 г. до н. э.). Искусство старовавилонского периода (2000–1600 гг. до н. э.). Стела с законами Хаммурапи. Архитектурные памятники Вавилона в нововавилонский период (I тысячелетие до н. э.). Врата богини Иштар, роль изразцового кирпича в декоре архитектурных сооружений. Искусство Ассирии. Художественные особенности ассирийского рельефа.

Тема 3. Эгейское искусство. Кносский дворец и его фрески. Львиные ворота в Микенах. Вазопись стиля Камарес.

Тема 4. Художественная культура античной Греции. Периодизация греческого искусства – архаика, классика, эллинизм. Архитектура. Основные типы греческих ордоров и храмов. Архитектура классического периода – афинский Акрополь.

Скульптура. Архаика – типы курсов и кор. Классика. Скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель. Скульптура эллинизма – алтарь Зевса в Пергаме, «Лаокоон» Агесандра, Атенодора, Полидора.

Тема 5. Художественная культура античного Рима. Периодизация римского искусства – республиканский период, имперский Рим. Основные типы архитектурных сооружений – амфитеатры, стадионы, храмы, триумфальные арки, триумфальные колонны и их скульптурный декор. Воплощение имперского стиля в памятниках эпохи Августа. Монумен-тальная и станковая скульптура Древнего Рима и ее связь с религиозными культурами. Римский скульптурный портрет и его типология.

РАЗДЕЛ II

Художественная культура Средневековья и Возрождения

Тема 1. Художественная культура Византии. Собор Св. Софии в Константинополе. Архитектура и мозаичная декорация церкви Сан-Витале в Равенне. Роль иконы и иконографии в истории византийского искусства. Сложение и развитие типа крестово-купольного храма. Система живописной монументальной декорации византийского храма – мозаики, фрески.

Тема 2. Художественная культура Западной Европы в Средние века. Христианство – духовная основа культуры европейского Средневековья. Структура раннехристианской базилики и система декорации. Понятие иконографии и ее роль в религиозном искусстве. Зарождение и распространение романского стиля. Характерные особенности строения и декорации романской базилики. Роль скульптуры в романском храме. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре. Роль монументальной живописи в романской базилике. Зарождение и распространение готического стиля. Собор Нотр-Дам в Париже. Соборы Нотр-Дам в Шартре, Реймсе и Амьене. Готический витраж. Сен-Шапель в Париже.

Тема 3. Художественная культура итальянского Ренессанса. Периодизация – Проторенессанс, раннее Возрождение, Высокое Возрождение, позднее Возрождение. Гуманизм – идейная основа культуры Возрождения. Значение античного наследия.

Творчество Джотто ди Бондоне. Искусство Флоренции в эпоху раннего Возрождения – Брунеллески, Альберти, Мазаччо, Боттичелли, Донателло. Искусство Высокого Возрождения – творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Джорджоне, Тициан и венецианская школа живописи. Архитектурные сооружения Браманте и Палладио.

Тема 4. Художественные особенности Северного Возрождения. Творчество братьев ван Эйк, Альбрехта Дюрера, Ханса Гольбейна, Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

РАЗДЕЛ III

Художественная культура XVII–XVIII вв.

Тема 1. Европейское искусство и стиль барокко. Проявление стиля барокко в архитектуре и скульптуре Лоренцо Бернини. Творчество П.П. Рубенса – высший взлет фламандского барокко.

Портреты А. ван Дейка, жанровые картины Я. Йорданса, натюрморты Ф. Снайдерса.

Тема 2. Реалистические искания мастеров голландской и испанской живописи XVII в. Соотношение мифа и реальности в творчестве Д. Веласкеса, Х. Рембрандта. Портреты Рембрандта.

Роль «малых голландцев» и причины развития жанровой живописи, натюрморта, пейзажа в голландской живописи XVII в.

Тема 3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство XVIII столетия. Дальнейшее развитие архитектуры классицизма во Франции (Малый Трианон в Версале, Площадь Согласия в Париже). Деятельность фарфоровых мануфактур (Мейсен, Севр, Вена).

Тема 4. Стилль рококо в искусстве и архитектуре Франции XVIII в.

Театральность образов в творчестве Ж.А. Ватто.

Тема 5. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Франции XVII в. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля. Творчество Н. Пуссена – мифологические и религиозные сюжеты, становление классицистических принципов живописи. Творчество Ж.Л. Давида («Клятва Горациев»).

РАЗДЕЛ IV

Художественная культура XIX–XX вв.

Тема 1. Романтизм в европейском искусстве. Романтизм и творчество Ф. Гойи. Особенности романтизма во Франции. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа.

Тема 3. Реалистические черты в европейской живописи. Творчество Г. Курбе, Ж.Б.С. Шардена.

Тема 4. Импрессионизм. Творчество на пленэре, интерес к точной передаче сиюминутного состояния световоздушной среды, солнечного света. Подчинение живописной техники новым целям и задачам живописи.

Тема 5. Постимпрессионизм. Поиски новой художественной формы в творчестве П. Сезанна, гуманизм и экспрессия цвета в живописи В. Ван Гога, обретение новых духовных ценностей вне европейской культуры в искусстве П. Гогена.

Тема 6. Стилль модерн в искусстве Европы. Архитектура (А. Гауди, В. Орта), декоративно-прикладное искусство (Л. Тиффани, Р. Лалик, Э. Галле)

Тема 7. Основные направления и течения в европейском искусстве XX века. Истоки фовистической манеры в неклассических формах искусства. Живописная техника фовизма. Творчество А. Матисса. Пикассо и кубизм. Сюрреализм как направление в искусстве. Творчество С. Дали.

Тема 8. Новые направления в архитектуре XX в. Творчество Ле Корбюзье.

РАЗДЕЛ V

Художественная культура Древней Руси

Тема 1. Православие – духовная основа древнерусского искусства. Роль византийских традиций в русском искусстве. Искусство Киевской Руси. Храм Софии Киевской – архитектурный образ, росписи, мозаики. Роль иконы и иконостаса в искусстве средневековой Руси.

Тема 2. Художественная культура древнерусских княжеств начала XI–XIII веков. Новгород, Владимиро-Суздальское княжество. Переработка византийских черт и сложение местных архитектурно-художественных традиций в искусстве Великого Новгорода. Храм Св. Софии Новгородской, Георгиевский собор Юрьева монастыря. Фрески церкви Спаса на Нередице. Творчество Феофана Грека – фрески храма Спаса Преображения на Ильине улице. Новгородская школа иконописи. Княжеский характер культуры и искусства Владимиро-Суздальской Руси середины XII – первой трети XIII в. Концепция богоизбранности княжеской власти и архитектура Владимира. Художественные особенности архитектуры храмов Владимиро-Суздальского княжества. Успенский собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на Нерли, Дмитриевский собор, собор Св. Георгия в Юрьеве-Польском.

Тема 3. Искусство Московской Руси XIV–XVI веков. Творчество Андрея Рублева – выражение характерных черт религиозности и миропонимания Московской Руси (фрески Успенского собора во Владимире, икона «Троица».) Образ новой государственности в архитектуре Московского Кремля – Успенский, Благовещенский, Архангельский соборы. Творчество Дионисия – яркий образец «общерусского стиля» в искусстве (фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря). Шатровая архитектура – храм Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного (Покрова Богородицы что на Рву).

Тема 4. Переходный характер русской художественной культуры XVII в. Сосуществование двух направлений – придворная традиция и городская посадская культура. Проникновение светских черт в искусство. Интенсивное храмовое строительство в Москве и провинциях. Идея возведения Нового Иерусалима на реке Истре – ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря. Храмовая живопись Ярославля. Искусство Симона Ушакова.

РАЗДЕЛ VI

Русская художественная культура XVIII–XX вв.

Тема 1. Художественная культура Петровской эпохи. Роль европейских традиций в искусстве и архитектуре XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, разработка новой типологии общественных и жилых сооружений. Деятельность ведущих архитекторов Петровского времени – Д. Трезини, Ж.Б. Леблона.

Тема 2. Расцвет стиля барокко в архитектуре второй половине XVIII в. Творчество Ф.Б. Растрелли. Дворцы Санкт-Петербурга и его пригородов.

Тема 4. Архитектура классицизма в России – творчество Дж. Кваренги, Ч. Камерона, И.Е. Старова. Продолжение традиций классицизма в творчестве крупнейших зодчих начала XIX в. – А.Н. Воронихина (Казанский собор в Санкт-Петербурге), А.Д. Захарова (здание Адмиралтейства). Архитектурные ансамбли столицы – К.И. Росси, В.П. Стасов.

Тема 3. Живопись второй половины XVIII в. Творчество Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского.

Тема 4. Изобразительное искусство первой половины XIX в. Отражение романтических тенденций в художественной культуре. Портретная живопись эпохи романтизма – творчество О.А. Кипренского, В.А. Тропинина. Противоречие между академической формой и романтическим содержанием в творчестве К.П. Брюллова. Творчество А.А. Иванова и его картина «Явление Христа народу».

Тема 5. Рождение бытового жанра Творчестве П. Федотова.

Тема 6. Изобразительное искусство второй половины XIX в. Дальнейшее развитие бытового жанра и нарастание критических тенденций в творчестве В.Г. Перова. Создание Товарищества передвижных художественных выставок и реалистическое искусство. Творчество Н.И. Крамского («Христос в пустыне»). Н.Н. Ге («Что есть истина») и значение религиозно-нравственной проповеди в искусстве. Возникновение реалистического пейзажа. Образы русской природы в пейзажах И. Шишкина, поэтика повседневности в пейзажах А.К. Саврасова. Пейзаж настроения И.И. Левитана. Многообразие жанров и тем в творчестве И.Е. Репина. Образы русской истории в живописи В.И. Сурикова. Эпические образы русских сказаний в творчестве В.М. Васнецова.

Тема 7. Русское искусство конца XIX – начала XX в. Основные черты стиля модерн в творчестве архитектора Ф.О. Шехтеля. Творчество В.А. Серова. М.А. Врубель и живопись русского символизма. Сказка и миф в его творчестве. Тема Демона у Врубеля. Объединение «Мир искусства» и обращение к традициям ушедших эпох. Творчество В.Э. Борисова-Мусатова и соединение

в его стиле черт постимпрессионизма и символизма. Творчество мастеров – участников выставки «Голубая роза».

Тема 8. Искусство русского авангарда начала XX в. Развитие авангардных тенденций в живописи художников «Бубнового валета». Абстрактная живопись В.В. Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова.

Тема 9. Русское и советское искусство первой половины XX столетия. Сохранение культуры станковой живописи и новая образность в творчестве К.С. Петрова-Водкина.

Тема 10. Социалистически́й реализм. Творчестве С.В. Герасимова, А.А. Пластова, А.А. Дейнеки. Скульптурное творчество В.И. Мухиной.

Тема 11. Изобразительное искусство рубежа XX – XXI вв. Современные проблемы развития искусства. Поиск новых художественных форм.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

1. Ансамбль Афинского акрополя.
2. Джотто и искусство Проторенессанса.
3. Художественное и теоретическое наследие Леонардо да Винчи.
4. Рафаэль как выдающийся художник Высокого Возрождения.
5. Эволюция творчества Микеланджело.
6. Живопись и графика Альбрехта Дюрера.
7. Караваджо и его значение в развитии европейского искусства.
8. П.П.Рубенс и фламандское искусство XVII в.
9. Творчество Рембрандта.
10. Д.Веласкес и искусство Испании XVII в.
11. Классицизм и неоклассицизм в архитектуре Франции.
12. Творчество Ф.Гойи.
13. Ж.-Л.Давид и французская живопись конца XVIII- начала XIX вв.
14. Э.Делакруа и французский романтизм.
15. Французский импрессионизм. Общая характеристика и главные мастера.
16. Постимпрессионизм. П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген.
17. Эволюция творчества П.Пикассо.
18. Живопись и графика А.Матисса.
19. Эволюция древнерусской храмовой архитектуры.
20. Художественное наследие Андрея Рублева.
21. Искусство России Петровской эпохи.
22. Творчество Ф.Б.Растрелли и русская архитектура середины XVIII века.

23. Основание Российской Академии художеств и её значение для развития отечественного искусства.
24. Классицизм в русском изобразительном искусстве второй половины XVIII – первой трети XIX вв.
25. Архитектура Петербурга второй половины XVIII – первой трети XIX вв.
26. Русская портретная живопись второй половины XVIII века. Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский.
27. Творчество К.И.Росси.
28. Творчество Александра Иванова.
29. Романтизм в русском искусстве первой половины XIX века. К.Брюллов. С.Щедрин, О.Кипренский и др.
30. П.Федотов и русская жанровая живопись первой половины XIX века.
31. Эволюция русской пейзажной живописи второй половины XIX века. И.Шишкин, И.Левитан и др.
32. Русская портретная живопись второй половины XIX века.
33. Историческая картина второй половины XIX века. Передвижники и академики.
34. Творчество В.И.Сурикова.
35. Творчество И.Е.Репина.
36. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок и его влияние на развитие русского реалистического искусства второй половины XIX века.
37. Эволюция бытового жанра в русском искусстве второй половины XIX века. В.Перов, В.Маковский и др.
- 38.
39. В.Серов и русский портрет рубежа XIX-XX вв.
40. М.Врубель и русский символизм конца XIX - начала XX вв.
41. Художественные группировки в русском искусстве конца XIX - начала XX вв. («Мир искусства», «Голубая роза», «Союз русских художников» и др.).
42. Творчество крупнейших представителей русского авангарда – В.Кандинский, К.Малевич, П.Филонов и др.
43. Советское искусство 1920-1930-х годов.
44. Российская Академия художеств второй половины XX века. Тенденции и крупнейшие мастера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ и интерпретация произведения искусства: художественное сотворчество: Учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; ред. Н.А. Яковлева. М.: Высшая школа, 2005. 551 с.

Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н.А. Искусство Древнего Востока (Серия «Малая история искусств»). М., 1975.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.

Герман М. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб.: Азбука-Классика, 2008.

Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-Классика, 2005.

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Даниэль С. Европейский классицизм. Эпоха Пуссена. Эпоха Давида. СПб.: Азбука-Классика, 2003.

Демус О. История средневизантийской системы // Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / Пер. с англ. Э.С. Смирновой, ред. и сост. А.С. Преображенский. М.: Индрик, 2001.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1–2. М., 1996.

Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб. М., 2002.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учеб. М., 2003.

История искусства. Т. 2 / Отв. ред. Е.Д. Федотова. М.: Белый город, 2013.

История русского искусства: В 3 т. / Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. М., 1991.

История русского и советского искусства / Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1989.

Кантор А.М., Кожина Е.Ф., Лившиц Н.А. и др. Искусство XVIII века (Серия «Малая история искусств»). М., 1977.

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. М.: Азбука, 2010.

Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т. 1–2. М.: Искусство, 1947–1948.

- Лившиц Л.* Русское искусство X–XVII веков. М., 2000.
- Львова Е.П.* Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения (+CD). СПб, 2008.
- Львова Е.П. и др.* Мировая художественная культура. От зарождения до XVII века (+CD). СПб, 2008.
- Львова Е.П., Сарабьянов Д.В. и др.* Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка, театр (+CD). СПб, 2008.
- Матье М.Э.* Искусство Древнего Египта. М., 1961.
- Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г.* Искусство Древнего Востока // Памятники мирового искусства. М., 1968.
- Нессельштраус Ц.Г.* Искусство Западной Европы в Средние века. Л.; М., 1964.
- Полевой В.М.* Искусство XX века. 1901–1945 (Серия «Малая история искусств»). М., 1991.
- Попова О.С.* Пути византийского искусства. М., 2013.
- Прусс Е.И.* Западноевропейское искусство XVII в. (Серия «Малая история искусств»). М., 1974.
- Раздольская В.* Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб.: Азбука-Классика, 2005.
- Ривкин Б.И.* Античное искусство (Серия «Малая история искусств»). М., 1972.
- Сарабьянов Д.В. и др.* Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн (+ CD). СПб, 2008.
- Смирнова И.А.* Искусство Италии конца XIII – XV в. М.: Искусство, 1987.
- Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века. СПб.: Азбука-Классика, 2005.
- Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. СПб.: Азбука-Классика, 2007.
- Степанов А.* Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-Классика, 2009.
- Якимович А.К.* Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков. СПб.: Азбука-Классика, 2004.

