Пояснительная записка

Теория и история искусства носит комплексный характер; ее содержание обусловлено соединением проблем из нескольких областей художественного знания, что предполагает возможность соответствующей специализации. В то же время такое соединение требует учета взаимосвязи философско-эстетического и искусствоведческого знания, нахождения и решения «стыковых» проблем, способствует разработке и реализации междисциплинарных инновационных научных программ.

В соответствии с этим программа вступительного экзамена по направлению 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа изобразительное искусство состоит из двух разделов:

1) Теория искусства, в которой предполагается знакомство будущего магистранта с теоретическими основами искусства как формы культуры и терминологией, принятой в искусствознании;

2) История искусства, в которой предполагается знание исторических закономерностей развития искусства, его взаимосвязей с развитием философии и культуры.

Экзаменационные требования предполагают знакомство поступающих в магистратуру с вузовским курсом теории и истории искусства и смежными гуманитарными дисциплинами – «Культурологией», «Эстетикой», «Философией искусства», «Мифологией в искусстве», и др. Вступительный экзамен проводится в виде тестирования.

Список литературы носит рекомендательный характер. Экзаменуемый может по своему усмотрению сократить или, наоборот, расширить его.

Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, пониманием художественных проблем, культурой мышления.

Содержание программы

Часть I. Теория искусства

Тема 1. Предмет и структура искусства.

Предмет, функции и специфика искусства как формы человеческой деятельности. Общие принципы и процедуры типологизации феноменов искусства. Связь синтеза и анализа, дедукции и индукции. Сравнительно-типологический подход к различным искусствам. Различные классификации искусства: онтологическая, технико-технологическая, жанровая.

Тема 2. Морфология искусства.

История морфологических учений об искусстве. Мифологические представления о морфологии искусства и его генезисе. Становление новых методологических представлений в эпоху Ренессанса. Новые морфологические системы 17-18 и 19 вв. Актуальные представления о морфологии искусства.

Тема 3. Пространственные (хроматические, изобразительные) искусства.

Пространственные искусства. Особенности художественного образа. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп.

Тема 4. Темпоральные (временные, фонетические) искусства.

Особенности формирования художественного образа. Генезис музыки и литературы. Специфика структурного анализа родовых и жанровых характеристик в музыке и литературе. Взаимодействие музыки и литературы с другими видами искусств.

Тема 5. Синтетические искусства.

Синтетические виды искусства. Древнейшее синтетическое искусство – танец. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Эволюция художественных кодов театрального искусства. Формирование кино как искусства.

Тема 6. Стилевые характеристики искусства

Стиль как форма существования искусства во времени. Большие и малые художественные стили. Ментальности, эстетика и идеология в искусстве. Художественный текст, знак, символ, языки стиля. Наследие, традиция, память и опыт в соотнесении с творческой деятельностью. Искусство как личностное высказывание. Эстетические характеристики романского, готического стилей, барокко, классицизма, модерна и техно.

Тема 7. Художественный образ.

Теория художественного образа в истории эстетики и в истории искусства. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена. Использование различных научных методов анализа художественного образа в отдельных видах искусства (герменевтика, семиотика).

Тема 8. Миф, религия и искусство.

Взаимосвязи искусства и мифа. Место и роль искусства в мифологических культурах. Классические мифы, вошедшие в состав сюжетно-смыслового поля искусства. Роль религии в искусстве. Религиозное и эстетическое в искусстве. Искусство мировых религий – типологические отличия.

Тема 9. Искусство и социум.

Место искусства в социально-культурной жизни общества. Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания. Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов.

Естественнонаучные и социологические аспекты изучения художественного творчества в ХХ веке.

Формирование основных функций искусства в жизни общества. Содержание основных и дополнительных функций искусства.

Часть II. История искусства

Тема 10. Искусство Древнего мира.

Художественные феномены Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет, Ассирия, Крито-Микенская цивилизация). Экспрессия шумерского искусства и архитектоника египетского искусства. Связь образно-художественных и ментальных характеристик искусства и природных условий формирования цивилизации. Понятие «протоискусства**»** и древнейшие морфологии.

Тема 11. Античное искусство

Ордерная система древнегреческой архитектуры. Дорический, ионический, коринфский ордера.

ГРЕЧЕСКАЯ КЛАССИКА V-IV вв до н.э. Ранняя классика (строгий стиль 490-450 гг. до н.э., храмы Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии). Высокая классика (2-ая пол. V в.). Процветание Афин времен Перикла (444-429 гг. до н.э.). Скульпторы Фидий, Мирон, Поликлет. «Канон» Поликлета. Архитектура и скульптура Афинского Акрополя. Поздняя классика: Пракситель, Скопас, Лисипп.

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО. Крушение империи Александра Македонского и формирования монархий эллинистического мира. Взаимодействие греческой и восточных культур в эллинистическую эпоху. Новые градостроительные планировки. Возникновение храмов-диптеров (Олимпийон). Разнообразие скульптурных школ: родосской, александрийской, пергамской.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Древнеиталийский, древнегреческий и этрусский культурные субстраты. Художественная жизнь Древнего Рима: отражение социально-политических реалий, принципы интерпретации личности, религиозные влияния.

ИСКУССТВО РЕСПУБЛИКАНСКОГО РИМА (IV-1 вв. до н.э.). Взаимодействие с культурой средиземноморского мира. Арочные конструкции. Римские форумы. Копирование греческой классической скульптуры. Римский скульптурный портрет.

ИСКУССТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (I в до н.э. IV в н.э.). Расцвет римской архитектуры при Флавиях (69-96 гг. н.э.). Триумфальные арки. Помпеи, Геркуланум, Стабии. Стили фресковой живописи. Эпоха Адриана: Пантеон (118-125), эллинизирующий скульптурный портрет. Искусство эпохи «солдатских императоров». Позднеримские саркофаги. Раздел Римской империи на Восточную и Западную и падение Западной Римской империи. Византия наследница античной культуры.

Тема 13. Искусство Средних веков

Художественные особенности раннехристианской культуры. Раннехристианское искусство. Римские конструкции и римская строительная техника. Византийское влияние. Первые энкаустические иконы. Формирование христианской символики и иконографии. Основание Константинополя в 330 г. Появление первых христианских храмов. Византийские мозаики. Византийская иконопись. Храмы юстиниановской эпохи.

Упадок строительной техники в первых постройках варваров. Типы христианского храма (баптистерии и мортирии). Искусство Каролингов.

Формирование художественных стилей в культуре средневековья. Эволюция видов и жанров искусства (живопись, архитектура, музыка, литература, театр).

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО. Формирование первого общеевропейского стиля. Романская архитектура. Романская скульптура.

ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (вт. пол.XII-XIV вв.) Раннегогический пятинефный собор Парижской Богоматери (1163-1208). Зрелая готика (Амьен, Реймс). Поздняя готика: XIV-XV века. Период «пламенеющей» готики (XV в.). Своеобразие немецкой готики. Испанская готика. Итальянское искусство эпохи готики (XIII-XIV в.в). Формы и эстетика северной готики.

Роль канона в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты. Проблема карнавализации в искусстве средневековья.

Тема 14. Искусство эпохи Возрождения

Искусство Ренессанса: исторические корни, эстетический идеал, новаторство в отдельных видах искусства. Человек в искусстве Ренессанса. Периодизация Ренессанса, характеристика конкретных периодов с точки зрения преемственности художественных принципов и отдельных памятников. Преодоление деперсонализации средневековой культуры.

Периодизация искусства Возрождения. Хронологические рамки Возрождения. Главные художественные центры и школы эпохи Возрождения (флорентийская, сиенская, умбрийская, падуанская, римская). Флорентийская скульптура XV в.

ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ. «Золотой век» итальянского Возрождения. «Титаны» Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело Буонарроти. Архитектура: Браманте, Б. Перуцци, А. да Сангало, Джакопо Сансовино. Поздний Ренессанс. Зарождение новой архитектурной системы барокко: Высокое и позднее Возрождение в Венеции. Специфика Северного Возрождения. А. Дюрер, Л. Кранах. Нидерландская живопись XV века.

Тема 15. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.

Социально-экономический и нравственный контекст европейской культуры ХVII века. Антиномичность барочной картины мира по отношению к ренессансному антропоцентризму. Отражение общественной поляризации в художественных стилях (эволюция барокко, становление и внутренние противоречия классицизма, место рококо в художественной культуре эпохи).

Становление идеологии и художественной системы Просвещения. Роль европейских философов в разработке художественной проблематики эпохи. Человек, природа, цивилизация, искусство в картине мира эпохи Просвещения.

Формирование пяти мировых художественных центров: Италия, Испания, Фландрия, Голландия, Франция. Реформация и Контрреформация. Упрочение католицизма. Сосуществование нескольких стилей: маньеризма, барокко, классицизма.

ЭПОХА БАРОККО. Барокко как большой художественный стиль. Декоративные элементы во всех видах искусств. Синтез искусств в храме, опере и во дворце. Римское барокко.

КЛАССИЦИЗМ. Античность как эстетическая норма в классицизме. Архитектура, живопись, скульптура эпохи классицизма.

Тема 16. Европейское искусство XIX века

Социокультурная ситуация в Европе после революции 1789 г. Философские идеи рубежа ХVIII и XIX вв. Нравственная оценка Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала ХIХ.

Методологические основы реализма; его эволюция в контексте социально-экономических, философских, научных тенденций эпохи. Историко-типологические характеристики реализма ХIХ в. и его художественное своеобразие.

Методологические и эстетические основы формирования художественных стилей и направлений на рубеже ХIХ и ХХ вв. Интенсивность взаимодействия интеллектуального и художественно-образного начал в культуре ХХ века. Эмоционально-психологические характеристики художественной культуры рубежа веков. Синтез искусств как художественное выражение поиска духовной гармонии личности. Романтизм в живописи. Французский художественный авангард ceредины XIX – начала ХХ в. Творчество импрессионистов. Постимпрессионизм.

Тема 17. Искусство XX – начала XXI века.

Фигура творца в искусстве ХХ века. Проблема ценности личности в свете религиозно-культурного кризиса, краха традиционных идеалов (художник как культурный герой и трикстер); степени свободы и формы отчуждения; натурализация и социализация личности в культурной практике; экзистенциальная проблематика творца в ХХ веке.

Модернизм как парадигма искусства ХХ века, как метод и идеология. Общекультурные и основные черты; кризис теории отражения и подражания природе; разрыв с художественной традицией. Футуризм и неоклассика. Раннее модернистское искусство; дизайн; модернизм как жизнестроительство; социальный дизайн. Неоклассика в искусстве второй половины ХХ в.

Массовое искусство и массовая культура. Проблема соотношения индивидуального и массового сознания. Социально-психологические характеристики массового общества, признаки и противоречия массовой культуры (ювенилизация, деперсонализация, агрессивность, энигматичеость, категоричность, как результаты «демократизации»).

Массовое общество и проблемы культуры. Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Современные средства массовой информации и коммуникации как субъекты массового искусства.

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

ПО теории и истории искусства (тестирование)

1. Природа искусства.
2. Сущность художественного образа.
3. Социальные функции искусства.
4. Закономерности динамики художественного процесса.
5. Гносеология искусства.
6. Классификация искусства.
7. Массовое и популярное искусство.
8. Идеалы искусства.
9. Античная ордерная система.
10. Античное искусство
11. Романское искусство.
12. Готическое искусство
13. Искусство Возрождения.
14. Живопись эпохи Возрождения
15. Искусство эпохи классицизма.
16. Искусство эпохи барокко.
17. Искусство Нового времени.
18. Явление авангарда в искусстве.
19. Архитектура эпохи модерна.
20. Постмодернизм в искусстве.
21. Техника и искусство в XXI веке.
22. Мифологические сюжеты в искусстве.
23. Искусство Древнего мира.
24. Понятие художественного стиля.
25. Жанр в искусстве.
26. Знак, цвет, звук в искусстве.
27. Русское искусство допетровской эпохи.
28. Русское искусство первой половины XIX века.
29. Миф и искусство - формы взаимодействия.

Языки искусства.

Понятие большого художественного стиля.

Искусство как знаковая система.

Место и роль символа в искусстве.

1. Русское искусство рубежа XIX-XX веков.

35. Место и роль аллегории в искусстве.

36. Язык восприятия в искусстве.

37. Язык представления в искусстве.

38. Концепция стиля в искусстве – таксономическая.

39. Концепция стиля в искусстве – психологическая.

40. Концепция стиля в искусстве – антропологическая.

41. Концепция стиля в искусстве – религиозная.

42. Живопись эпохи барокко.

43. Живопись эпохи классицизма.

44. Причины появления эклектики в искусстве.

45. Характеристика искусства модерна.

Список рекомендуемой литературы

Основная.

1. Акимова, Л. И. Искусство Древней Греции : Геометрика, архаика / Л. И. Акимова. – СПб. : Азбука – классика, 2007. – 400 с.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974
3. Варакина, Г. В. Основные этапы истории европейского искусства : учебное пособие / Г. В. Варакина. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 183 с. : ил. – (Высшее образование)
4. Даниэль, С. М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве - СПб. : Искусство-СПб, 2002. – 304 с.:
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб.- М.: Высш. Школа, 2004.
6. Ильина Т. В. История искусств. Отечественное искусство 18 века: учеб.-М.: Высш. Школа, 2005.
7. Кирьянова И.В. История мировой литературы и искусства: учебное пособие.- М.: Флинта, 2006.
8. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века : научное издание. Кн. 1 : Искусство ХIX века: Франция. Испания / Отв. Ред. Е. Ю. Золотова. – СПб : «Дмитрий Буланин», 2003. – 336 с.
9. Любимов, Л. Д. Искусство Древнего мира : [учебное издание] / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : АСТ, Астрель, 2005. – 234 с.
10. Любимов, Л. Д. Искусство Древней Руси : научное издание / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель»; ООО «Транзиткнига», 2004.– 256с.
11. Любимов, Л. Д. Искусство Западной Европы : научное издание / Л. Д. Любимов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : АСТ, Астрель, 2005. – 240 [80] с
12. Никитич Л.А. Культурология: Теория, философия, история культуры: учебник для вузов.-Изд-во ЮНИТИ, 2005.
13. Степанов, А. В.. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век : научное издание / А. В. Степанов. – СПб. : Азбука – классика, 2007. – 640 с.

Дополнительная.

1. Алексеева Т.В. Франческо Бартоломео Растрелли и русская культура. Л, 1979
2. Банфи А. Философия искусства. М.: 1989
3. Бартенев И.А. Зодчие и строители Ленинграда. Л, 1963
4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М, 1975
5. Бергер Л.Г. Эпистемология искусства. Художественное творчество как познание. М,1997
6. Боннар А. Греческая цивилизация. М.; 1992
7. Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб,
8. 1996
9. Борев Ю. Эстетика. М, 1988
10. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М, 1936
11. Галеев Б. Человек, искусство, техника. СП6,1996
12. Грабарь И. История русского искусства. М, 1990
13. Грубе В. Духовная культура Китая. СПб, 1912
14. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М, 1972
15. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения.
16. М, 1978 Т-1-2.
17. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. М, 1987
18. Дюби Ж. Европа в средние века. М, 1994
19. Жидков Г.В. Русское искусство XVIII в. Архитектура, скульптура, живопись. М, 1951
20. Из истории персидской и таджикской литературы. М, 1972
21. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала ХХ века. .- СПб., 2003.
22. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. М, 1962
23. Кривцун О.А. Эстетика. М, 1999
24. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М, 1992
25. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М, 1991
26. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М, 1982
27. Луппов С.П. История строительства Петербурга в первой четверти
28. XVIII века. М-Л, 1957
29. Лясковская О.А. Французская готика. М, 1973
30. Материальная культура и мифология. М, 1981
31. Молева Н., Белютин Э. Живописных дел мастера. Л, 1970
32. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М.: 1983
33. Муратова К.М. Мастера французской готики. М, 1988
34. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. М, 1964
35. От средневековья к Новому времени. М, 1984
36. Панофский Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античной до классицизма. СПб, 1999
37. Панофский Э.Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М, 1998
38. Прокофьев О.С. Искусство Индии. М, 1964
39. Русское искусство второй половины XVIII – первой половины XIX века. М, 1979
40. Советская культура в контексте истории ХХ века. СПб, 2000
41. Тяжелов В.Н. Всемирная история искусства. М, 1977-1985 г.г. Т 1-5
42. Цирес А. Искусство архитектуры. Художественный образ романских и готических соборов. М, 1946
43. Федоренко Н.Т. Земля и легенды Китая. М, 1961
44. Фейнберг Е.К. Взаимодействие и синтез искусств. Л, 1978
45. Фейнберг Е.К. Интуиция и логика в искусстве и науке. М, 1992
46. Фейнберг Е.К. Кибернетика, логика, искусство. М, 1981
47. Философия творчества. М, 1990
48. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство и духовный мир человека. М, 1982
49. Хайдеггер М. Время и бытие. М, 1993
50. Хейзинга Й. Homo ludeus. М, 2001
51. Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве: Сборник.– М., 2004.
52. Шубников А.В. Концик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М, 1972
53. Энциклопедия искусства. ХХ век: - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.
54. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб, 1995
55. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М, 1985
56. Яковлева Н.А. Жанры русской живописи. М., 2004

СОГЛАСОВАНО

Председатель предметной комиссии М.А. Коськов