

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной
деятельности ЛГУ им. А.С. Пушкина

_____ С. В. Прокопенков

«26 октября» 2023 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
по дисциплине

Теория и история искусства (письменно)

Санкт-Петербург

2023

Пояснительная записка
вступительного испытания
«Теория и история изобразительного искусства»

Вступительное испытание для поступления на программу магистратуры по направлению подготовки *педагогическое образование*, направленность (профиль) *изобразительное искусство* является профессионально-ориентационным экзаменом, демонстрирующим владение абитуриентами основными знаниями, умениями и навыками в области истории и теории искусства.

Вступительное испытание проводится в форме тестирования и оценивается по 100-бальной шкале.

Вступительное испытание по теории и истории искусства носит комплексный характер; его содержание обусловлено соединением проблем из нескольких областей знания.

В соответствии с этим программа вступительного экзамена по направлению *педагогическое образование*, направленность (профиль) *изобразительное искусство* состоит из двух разделов:

1. Теория искусства, в котором абитуриент демонстрирует знание теоретических основ искусства как формы культуры и терминологии, принятой в искусствознании;

2. История искусства, в котором абитуриент демонстрирует знание исторических закономерностей развития искусства, его взаимосвязей с развитием философии и культуры.

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. Стилиевые 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 соотношении 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 XX 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 архитектура 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. Искусствоэпохи «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 мотирии). 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.) Раннеготический 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 Сангалло, Джакомо 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 XVII 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 XVIII и XIX вв. Нравственная оценка Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала XIX.

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

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

Тема 17. Искусство XX – начала XXI века.

Фигура творца в искусстве XX 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 XX веке.

Модернизм как парадигма искусства XX 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 XX 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, энigmatичность, 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.
30. Языки искусства.
31. Понятие большого художественного стиля.
32. Искусство как знаковая система.
33. Место и роль символа в искусстве.
34. 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 XX века : научное издание. Кн. 1 : Искусство XIX 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.