

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Кафедра "ДИЗАЙН"

Конспект лекций
дисциплины

"История культуры и искусств"

(Федеральный компонент цикла общепрофессиональных
дисциплин)

Шифр дисциплины
по учебному плану:

3Ф.01

ТУЛА 2006 г.

Конспект лекций дисциплины "История культуры и искусств"

Введение

Искусствоведение как комплекс наук о всех видах художественного творчества, их месте в общей системе человеческой культуры и как наука о пластических искусствах (в более специальном смысле).

Основные разделы искусствоведения и специфические направления. Теория, история и критика искусства. Иконология, структурализм, знаточество, формальный метод, социология, психология и экология искусства. Проблема стиля как один из важнейших предметов искусствоведения. Стилистический анализ и его цель. Школы современного искусства.

Классификация видов искусств. Специфика и сущность различных видов искусств.

Пластические искусства: тектонические и изобразительные.

Архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн

Архитектура: взаимосвязь функционально-технических и духовно-эстетических начал. Специфические художественные средства архитектуры: композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм.; пластика объемов и поверхностей, фактура и цвет строительных и отделочных материалов, синтез искусств, архитектурника как выражение главной образной идеи произведения искусства, сооружения, как основной принцип построения, конструкция, текстура. Архитектура как один из основных (наряду с изобразительным и декоративными искусствами) видов пространственных искусств; 1) художественно-организованное пространство для человеческой деятельности; 2) совокупность объектов, обуславливающих художественную организацию пространства своим присутствием, расположением и функционированием; 3) совокупность творческих процессов, направленных на создание художественного образа организованного пространства и организующих его объектов, которыми являются постройки (культовые, жилые, административные, промышленные, общественные и т.д.), открытые

городские пространства (площади, улицы, парки), а также комплексы построек и открытых пространств (районы города и т.д.), которые оформляются как ансамбли. Функциональные свойства построек: неприступность, открытость, вместимость, уют.

Декоративно-прикладное искусство как вид искусства. Бифункциональность: декоративность, утилитарность. Орнамент как структурная основа изделия, как узор. Классификация декоративно-прикладного искусства.

Функциональность и материал (металл, керамика, стекло, серебро, золото, фарфор,

бронза, фаянс и т.д.). Декоративно-прикладное искусство наряду с архитектурой и дизайном - постоянно действующий фактор эстетической организации среды и эстетического воздействия.

Дизайн - новый вид эстетической деятельности в сфере промышленного производства; его задачи, его значение в жизни общества.

Живопись, скульптура, графика, фотоискусство.

Живопись как вид изобразительного искусства. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт; исторический, бытовой, мифологический, батальный, анималистический жанр. Основные разновидности живописи - станковая и монументальная (каменная, керамическая, смальтовая мозаика, витраж, фреска и другие виды росписи). Особые виды живописи: иконопись, миниатюра, декорационная живопись (театральная декорация и кинодекорация), диорама и панорама. Выразительные средства: композиция, рисунок, колорит; тон, цветовые градации, локальный цвет, красочная гамма, валёры, рефлексy, фактура, линейная и воздушная перспектива, светотеневая моделировка. Основные технические разновидности живописи. Основные инструменты: кисти, - мастихин, аэрографы.

Скульптура как вид изобразительного искусства. Жанры, Разновидности - круглая скульптура и рельеф. Станковая, монументальная и монументально-декоративная скульптура. Скульптура малых форм. Технология и материалы.

Графика как вид изобразительного искусства. Жанры: пейзаж (в т. ч. путевые зарисовки), портрет (в т. ч. зарисовка с натуры); карикатура, (сатирический рисунок, шарж), плакат, газетная графика и т.д.. Уникальная, печатная, компьютерная графика. Графика письма (шрифт, эпиграфика, каллиграфия). Графический дизайн. Технические разновидности графики (монотипия, коллаж, акватипия, акварель, гуашь, пастель, тушь, фотомонтаж, ксилография, линогравюра, цинкография, литография, офорт, меццо-тинто, акватинта, сухая игла и т.д.).

Художественно-выразительные средства.

Фотоискусство как вид пластических искусств; использующий изобразительные и выразительные возможности фотографии; Жанры.

Этнографическая, географическая, батальная, репортажная фотография.

Художественная фотография и гиперреализм.

Теория искусства

Художественный метод как исторически сложившаяся совокупность принципов художественно-образного мышления в искусстве.

Художественный метод и художественное направление в искусстве. Понятие стиля.

История больших художественных стилей, эпохи их зарождения, расцвета и упадка от античности до начала XX века. Романтизм, классицизм и реализм, модерн, ар нуво, югендстиль, сецессион и символизм, критический реализм, веризм, риджионализм и натурализм, модернизм (сюрреализм, гиперреализм, авангардизм, абстракционизм, кубизм, фавизм, экспрессионизм, конструктивизм, беспредметное искусство, абстрактный экспрессионизм, ташизм, акционизм, информальное искусство, поп-арт), импрессионизм и неоимпрессионизм, барокко и необарокко, готика и неоготика, неорусский стиль, неоренессанс, неореализм и т.д.

Критика искусства как раздел искусствоведения

Критика - один из видов научной творческой деятельности, оперативный анализ художественных произведений в контексте современной культуры. П. Аретино - "отец" художественной критики; 16 век.

"Салоны" Дени Дидро во Франции - жанр критического обзора выставок; 18 век.

Ш. Бодлер, Т. Готье, Э. Золя во Франции, Д. Рёскин-в Англии, В. В. Стасов в России; 19 век.

А.Н. Бенуа в России - начало 20 века.

Значение критики; ее влияние на движение искусства, на вкусы, оценки, мирозерцание зрителей.

Иконология, иконография и формальный метод

Иконология как направление в искусствоведении. Э. Кассирера (немецкий философ-неокантианец). Иконография (раздел искусствоведения, изучающий темы, символы и сюжеты искусства) и иконология. Принципы иконологии и формальный метод. К. Фидлер. А. Хильдебранд.

Ханс фон Марэ. Г. Вёльфлин. Понятие структурализма; взаимодействие иконологии и структурализма.

Социология искусства

Теории социально-экономического развития, сложившиеся в русле историко-культурных концепций Г.Гегеля. Основоположник социологии искусства - французский философ И. Тэн. Линии развития социологии искусства: общепhilosophическая, теория и история искусства, практическая социология искусства.

Психология искусства

Психология искусства как раздел искусствоведения.и как искусствоведческое направление. Психоанализ (З. Фрейд); идеи "коллективного бессознательного" (К.Г. Юнг); закономерности зрительного восприятия - (В. Арнхейм). Значение психологии искусства в конце 20 века.

Художественная деятельность и художественная культура

Зарождение художественной деятельности. Художественное и религиозное

сознание в мифологическом контексте.

Диалектика устойчивого и изменчивого в истории искусства. Искусство в художественной культуре. Духовное содержание искусства:

гносеологический и аксиологический аспекты. Система образов как внутренняя форма произведения искусства. Материально-конструктивная грань художественной формы. Структура художественно-творческого процесса. Художественное произведение как органическая целостность. Психологическая структура восприятия художественного произведения. Функции искусства в его отношении к человеку, обществу, природе, культуре.

Художественное развитие человечества в контексте художественной культуры.

Общие закономерности художественно-исторического процесса: 1. Художник как субъект творчества; 2. Диалектика преходящего и непреходящего в истории искусства; 3. Диалектика прогресса и регресса в художественном развитии. Социокультурные детерминанты художественного развития: общественное сознание и художественное творчество, искусство и сословно-классовая структура общества, национальная структура общества и искусство.

История искусства.

Взаимосвязь всемирной истории и истории искусств. История и развитие искусства от древности до наших дней. Общие и уникальные для каждого региона и страны историко-художественные, социальные и национальные свойства искусства. Уровень развития художественной жизни различных регионов мира, взаимосвязь и совпадение отдельных эпох истории искусств с эпохами всемирной истории. Особенности развития искусства в различных регионах мира.

Культура первобытного общества

Особенности мифологического мышления.

Аналогия как принцип объяснения мира (по Э.Б. Тайлору). Анимизм - древнейшее мировоззрение человека. Родственные отношения членов первобытного родового общества как причина возникновения идея всеобщей одушевленности (А.Ф. Лосев). Мир как универсальная родовая община. Вещь как единство сущности и явления. Первобытный образ мира. Магические представления первобытного человека. Два основных принципа магии (Дж. Фрэзер). Л. Леви-Брюль о первобытной мифологии как принципе выражения первобытного мышления и видения мира. Бессистемность первобытной мифологии. Прелогичность первобытного мышления. Миф как тайна и священная собственность племени. Миф как комплекс представлений о сверхъестественном. Мифологическое время и его свойства. Партиципация и ее роль в функционировании первобытного общества. Искусство в восприятии первобытного человека.

Периодизация искусства первобытного общества.

Искусство палеолита.

Общая характеристика периода. Сложение родовой организации, появление первых религиозных воззрений. Разнообразные по форме орудия. Основа экономического существования - загонная охота. Появление первых предметов искусства - изображения животных. Период Ориньяк-Солютре. Ареал распространения предметов искусства. Рисунки начала периода - «макароны», отпечатки рук, обведенные в круг. Эволюция изображений от первых несовершенных рисунков животных до изображений с правильными пропорциями и четким контуром. Статика как основа стилистики изображений периода. Особенности мелкой пластики. «Палеолитические венеры», их предназначение, основная художественная задача и стилистика (сочетание условных форм и преувеличений с натуралистическими подробностями). Период Мадлен. Наивысший расцвет искусства эпохи палеолита. Ареал распространения росписей. Расположение росписей в пещере: загадка первобытного мировоззрения. Техника росписей и специфика колорита. Художественные особенности изображений: позы и

движения, масштаб изображений, стремление к передаче объема, экспрессия и убедительность, натурализм. Отсутствие композиционных взаимосвязей между отдельными персонажами (сцена из пещеры Ляско как уникальная попытка создания связной повествовательной композиции).

Искусство мезолита.

Общая характеристика периода. Начало современной геологической эпохи. Небольшие коллективы родственников как основа социальной организации. Родовые могильники как свидетельство ее укрепления. Появление лука и стрел, лодки, плетения тканей, деревянной утвари.

Место расположения наскальных росписей. Увеличение общих масштабов изображения. Художественные особенности изображений: появление сюжетной композиционной структуры, главный персонаж которой - человек. Схематизм человеческой фигуры. Основная художественная задача - передача экспрессии человека, восприятие последнего как действия, а не предмета («Охота на оленей» в ущелье Валлторта).

Искусство неолита.

Общая характеристика периода. «Неолитическая метаморфоза» (П. Тейяр де Шарден). Расселение человечества на обширной территории. Переход к скотоводству и земледелию. Переход к оседлому существованию.

Патриархат как основа социальной организации. Появление гончарного производства, ткачества, зачатков металлургии. Усложнение представлений о мире и его функционировании.

Художественная практика эпохи неолита. Исчезновение монументальных наскальных росписей (исключение - неолитическая культура Сахары).

Наиболее распространенные виды искусства - декорирование керамических сосудов и петроглифы. Появление условно-орнаментальных форм в искусстве, основой изображения становится символ, знак, а не образ (развитие абстрактного мышления). Повсеместное распространение одних и тех же знаков - общность неолитической культуры при одновременном появлении локальных особенностей и отличий. Изучение неолитическим

художником ритмических закономерностей орнамента. Органическая связь орнамента с формой сосуда. Стилистический анализ керамики Трипольской культуры.

Искусство эпохи бронзы.

Общая характеристика периода. Появление литейного дела. Развитие орудий труда и улучшение обработки земли. Появление культа военных вождей. Укрепление патриархальной организации.

Мегалитическая архитектура, ее связь с усложнившимися религиозно-культовыми идеями и потребностями. Распространение мегалитов. Формы и способы украшения менгира. Дольмен - результат использования стоечно-балочной архитектурной конструкции. Виды и предназначение дольменов. Кромлех, его устройство и связь с солярными и лунными культами. Кромлех как первобытная обсерватория. Кромлех в Стоунхендже, его композиция и история.

Художественная практика эпохи бронзы. Углубление локальной дифференциации отдельных культурных традиций. Развитие торевтики. Технический уровень исполнения изделий из бронзы и других металлов и их художественные особенности. Появление гончарного круга и усложнение форм керамических сосудов. Художественные изделия из металлов в курганах Майкопской и Кобанской культур.

Искусство эпохи железа. Общая характеристика периода. Улучшение обработки земли железными орудиями. Усиление имущественного расслоения. Усложнение духовной культуры. Специализация представителей художественного творчества. Появление локальных вариантов в пределах одной и той же археологической культуры, различия стилистических приемов между ними.

Художественная практика эпохи железа. Декоративность и орнаментальность, стремление к пышности и роскоши, усложненность и перегруженность композиции - стилистические черты художественных изделий периода. Развитие гончарного производства, появление

усовершенствованных форм керамики. Усложнение орнаментального декора керамической посуды, появление изображений животных и людей - персонажей мифов. Культура Гальштаттского периода. Особенности художественных изделий. Искусство Скифской культуры.

Искусство и предметная культура Древнего Египта

Периодизация.

Общая характеристика древнеегипетской культуры. Относительная географическая замкнутость. Ирригационная система земледелия, требующая централизованного управления. Широкое распространение различных пород камня, месторождения золота в Нубии, почти полное отсутствие дерева, привозное серебро. Раннее зарождение культуры, базирующейся на мировоззрении первобытного человека эпохи неолита. Замедленное развитие древнеегипетского общества, длительное сохранение магических первобытных представлений.

Искусство додинастического периода (кон. 5-4 тыс. до н.э.). Формы захоронений, определяемые спецификой веры в загробное существование. Мелкая пластика из захоронений. Стенные росписи в захоронениях: поиск выразительности в передаче наиболее существенного. Отбор изобразительных приемов. Росписи из гробницы вождя в Иераконполе. Рельефы на плитках для растирания краски. Плитка фараона Нармера. Тематика сюжетов. Обилие иероглифов, связь изображения с приемами пиктографического и более позднего иероглифического письма. Оформление характерных особенностей изобразительного канона: построение композиции, разномасштабность фигур фараона и подданных, чертежность изображения (использование метода ортогональных проекций для повышения информативности изображения - по Б.В. Раушенбаху).

Искусство Древнего царства (XXX - XXIII вв. до н.э.) Искусство I - II династий. Развитие заупокойного культа, разработка и усложнение гробницы. Возникновение и распространение мастабы. Устройство и оформление мастабы. Некрополи в Саккаре и Абидосе: черты архитектуры и

убранства. Загадка кенотафов в Древнем Египте. Росписи гробниц. Скульптура I - II династий: статуи богов, фараонов, магические статуэтки, предназначенные для обрядов. Статуя фараона Хасехема, статуэтка идущего царя, связанные с праздником хеб-сед. Канонические и художественные особенности скульптуры. Искусство III - VI династий. Архитектура: развитие форм пирамиды. Ступенчатая пирамида фараона Джосера в Саккара. Конструктивные особенности пирамиды: мастаба как отправная точка развития пирамиды. Ансамбль пирамиды Джосера. Пирамида в Медуме (двухступенчатая) и в Дашуре (ромбоидальная). Пирамиды IV династии в Гизе. Пирамида Хеопса: конструкция и пропорциональные соотношения, облицовка поверхности, кенотафы, тектоника и масштаб пирамиды. Ансамбль пирамиды. Большой сфинкс. Символика пирамиды (по О. Шпенглеру).

Скульптура: формирование канона. Расширение иконографии статуй фараона. Художественные приемы: строгая уравновешенность правой и левой половин, портретное сходство и мера обобщения, раскраска статуй и инкрустация глаз, подчинение формам и пропорциям архитектуры. Росписи и рельефы: материалы и техника, сюжеты и их магическое и ритуальное значение, изобразительный канон и его особенности, его связь с заупокойным культом Древнего Египта.

Искусство Среднего царства (XXI - XVIII вв. до н. э.) Степень сохранности предметов искусства. Архитектура: новый тип заупокойного храма, образованный слиянием фиванской и мемфисской традиций. Храм Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри: конструктивное решение и композиционная символика. Пирамиды Среднего царства. Заупокойное сооружение Аменемхета III в Хаваре (Лабиринт). Изменение художественного образа в скульптуре: подчеркнутая психологическая характеристика. Приемы создания образа. Изменение техники и стилистика рельефов и росписей Среднего царства.

Искусство Нового царства (XVI- XI вв. до н. э.)

Новая общественно-политическая и культурная ситуация в эпоху Нового царства. Изменение обихода жизни и распространение декоративно-прикладного искусства. Архитектура: отличительные черты архитектурного стиля - сочетание пышности с мощностью форм и грандиозностью масштабов. Храм царицы Хатшепсут: принципы архитектурной композиции, скульптурное и живописное оформление.

«Колоссы Мемнона» — статуи Аменхотепа III перед его храмом.

Храмы в Карнаке и Луксоре. Общие принципы планировки храмов Нового царства: господство прямой оси в композиции, сужение и затемнение пространства. Составные части храма, их канонизированное расположение и роль в создании целостного впечатления. Культовое значение частей храма. Амарнский период. Религиозная реформа XIV в. до н.э. (провозглашение единственным и истинным богом Атона — Солнца) фараона Аменхотепа IV (Эхнатона). Основание новой столицы на восточном берегу Нила - Ахетатона (Горизонт Атона).

Статуи, рельефы и росписи этого периода. Мастерская скульптора Тутмоса в Ахетатоне: портреты Эхнатона, Нефертити и их дочерей, портрет Нефертити из песчаника, статуэтка Нефертити в немолодом возрасте. Рельефы царской гробницы — «Оплакивание умершей царевны». В произведениях искусства того времени переданы лирические настроения, естественные человеческие чувства.

Росписи пола царского дворца — «садовые» сюжеты.

Памятники искусства послеамарнского периода. Открытие гробницы Тутанхамона в фиванском некрополе. Золотая маска с лица мумии Тутанхамона. Деревянные позолоченные статуэтки цариц в образе богинь. «Тутанхамон и Анхесенамон» — рельеф на ларце слоновой кости и на спинке парадного кресла Тутанхамона.

Правление фараонов Рамсеса II и Рамсеса III. Грандиозное строительство. Искусство приобрело торжественность; памятники архитектуры отличались грандиозными масштабами, обилием колонн и статуй, необычайным

богатством и пышностью убранства. Скальные храмы Рамзеса II в Абу-Симбеле. Изменение стилистики скульптуры: преобладание идеализации и одухотворенности в первой половине периода, обращение к традициям Древнего царства (подчеркивание тяжеловесности и физической мощи) к концу эпохи. Новые стилистические приемы изображения.

Развитие мелкой пластики и изделий декоративно-прикладного искусства, рельефы и росписи Нового царства: изысканная декоративность, технический блеск, холодность.

Искусство позднего периода (XI - IV вв. до н.э.)

Развитие тенденций упадка в культуре и искусстве: отход от традиций, размывание канонов и смешение стилистических приемов изображения, ассимиляция чужеродного, отсутствие общей направленности искусства.

Искусство и предметная культура Двуречья

Искусство Шумера и Аккада (3000-2000 гг. до н.э.)

Города-государства: Ур, Урук, Лагаш.

Архитектура. Храмы и дворцы на искусственных платформах из утрамбованной глины, плоские перекрытия. Основной строительный материал - сырцевой кирпич, изредка обожженный. Стены, выходящие на улицу - глухие. «Белое святилище».

Своеобразный тип культовой постройки – зиккурат - ступенчатая башня, прямоугольная в плане, выложенная из кирпича-сырца. Различная окраска ярусов. Зиккурат в Уре.

Глиптика – резьба на печатях цилиндрической формы. Основные сюжеты. Скульптура – адоранты (35-40см, материал - известняк, песчаник, алебастр, бронза, дерево). Часто условно укороченные пропорции фигур. Фронтальное расположение. Фигуры статичны. Стоящие фигуры, редко с выдвинутой ногой, согнутые в локтях руки сомкнуты ладонь в ладонь, руки у груди (мольба). Лица - крупный нос, тонкие губы, маленький подбородок, большой покаты лоб, инкрустированные глаза. Отсутствие портретного сходства.

Известняковая статуя молящейся женщины, богини из Ашнунпака, статуя Эбих-Иля.

В рельефном изображении своеобразная выразительность и декоративность, разнообразие композиций (стела правителя Эаннатума - «Стела коршунов»). Монументальная с декоративно-проработанными деталями медная голова царя Саргона Древнего (23 в. до н.э.).

Искусство Старовавилонского царства

Влияние шумеро-аккадских традиций. Стела царя Хаммурапи. Серебряные и электровые фигурки адорантов.

Статуя богини Иштар из Мари – органическое соединение скульптуры и архитектуры.

Царский дворец в Мари.

Искусство Ассирии (13-7 вв. до н.э.). Сильное влияние шумерийской культуры. Светский характер ассирийского искусства.

Архитектура - ведущий вид искусства. Новый тип города – город-крепость с единой строгой планировкой. Город Дур-Шаррукин – резиденция царя Саргона II. Дворец выстроен на 14-метровом террасе из кирпича-сырца, облицован каменными плитами. Стража парадного входа – крылатые быки шеду.

Настенные рельефы дворца Саргона (8 в. до н.э.), сцены охот прославляли царственных владельцев.

Росписи Ассирии совершенно аналогичны по сюжетам и принципам расцвечиванию рельефов, сначала четкий контур, а потом цвета.

Круглая скульптура

Основные объёмы обобщены, монументализированы, отмечены небольшим количеством орнаментов (бахрома одежд, браслеты, серьги). Нет канонов в рельефном изображении, своеобразная выразительность и декоративность, разнообразие композиций.

Искусство Нового Вавилона (7 - 6 вв. до н.э.). Новый Вавилон - крупнейший торговый центр передней Азии. Грандиозное храмовое, оборонительное и

ирригационное строительство при Навуходоносоре II. Вавилон окружён на реке Евфрате каменной стеной с 8-ью воротами. Святилище бога Мардука-Эсагила – зиккурат Этеменанки – прообраз Вавилонской башни.

Ворота богини Иштар-Анбуршату (6 в. до н.э.) - 4 башни, арка, от которых к храму верховного бога Вавилона Мардука вела процессионная дорога.

Дворцы Вавилона. Небольшой сад, примыкавший к Южному дворцу на нескольких террасах – «Висячие сады» царицы Семирамиды – одно из семи чудес света.

Искусство и предметная культура Эгейского мира.

Общая характеристика. Основные этапы развития.

Значение для возникновения греческой художественной скульптуры.

Раскопки Шлимана и Эванса. Культурные центры: Кнос, Агиа-Триада, Микены, Тиринф.

Большой Кносский дворец, его композиция и планировка, тип колонны.

Росписи Кносского дворца, техника, сюжеты. Фрески: «Собиратель цветов», «Игры с быками», «Парижанка», «Шагающий принц». Интерьер и росписи Тронного зала.

Статуэтки богинь со змеями, мелкая пластика — коза и корова из Кноса.

Каменный сосуд с рельефом (шествие молотильщиков) из Агиа-Триады.

Золотые кубки с рельефами (быки) из Вафио. Вазовая роспись. Стили «Камарес», «Морской» (Ваза с осьминогом), «Дворцовый».

Дворец-крепость в Микенах. Циклопическая кладка стен. «Львиные ворота», конструктивное решение, пример монументальной пластики. Мегарон во дворце. Росписи: «Охота на кабана», «Девушки на колесницах».

Шахтовые и купольные гробницы - толосы (гробница Атрея). Золотая маска Агамемнона из гробницы.

Тиринф - крепость (вторая половина 2 тыс. до н.э.). Пол зала, покрытый толстым слоем штукатурки, расписан шашками, внутри которых нарисованы дельфины и осьминоги. Стены украшены фресками.

Искусство и предметная культура Античной Греции

Принцип телесности в античной культуре. Основная идея: Доминанта чувственного, видимого, материального в античной греческой культуре определила интерес к изображению тела как важнейшую особенность ее искусства.

Философия. Важнейшая философская проблема - поиск материального первоначала всех чувственно-осязаемых вещей. Учения о первоэлементах. Атомистические теории. Первоматерия Аристотеля. Античное представление о мире: космологизм. Учение Аристотеля о космосе. Космос - одушевленный, самодостаточный божественный организм, «человек в предельном обобщении» (А.Ф. Лосев). Отсутствие личностного момента в представлениях о космосе.

Человек в античном мировоззрении. Фатализм и героизм в эпосе Гомера. Принципиальная непознаваемость судьбы. Человек в этической трагедии: появление нравственной позиции героя, которая не связана с внутренним развитием личности, с характером, а представляет собой выбор типа поведения, позы, жеста перед роковым стечением обстоятельств. Этос в античности. Человек как *soma*, тело среди тел.

Скульптура как наиболее характерный вид искусства для греческой культуры. Нагота как категорическое требование языка форм. Две задачи античной пластики. Материал греческой скульптуры и его символический смысл. «Скульптурность» остальных видов искусства.

Эволюция формы. Основная идея: все виды искусств в античной Греции развивались в нерасторжимом единстве, осуществляя основной принцип античной культуры, причем такие черты как пластика и тектоника, имманентные греческому художественному гению, по мере развития от расцвета к упадку начинали выражаться, используя живописные средства, что и явилось в конечном итоге причиной разрушения античной эстетики в эпоху эллинизма, возобладанием в ней динамики взамен статики, живописи взамен пластики, декорирования и оптических эффектов взамен строгой тектоники. Пластическое восприятие телесной формы, в основе которого

лежит расчет пропорций и тектоническая ясность, является определяющим в греческом искусстве. Подобная «скульптурность» видения мира в доархаический период проявилась прежде всего в создании типов ваз и их орнаментике, в архаике - в создании и разработке ордерной системы, и только в классическую эпоху - в совершенствовании скульптурного изображения.

Доархаический (гомеровский) период (XII— VIII вв. до н.э.)

Вазопись. Протогеометрический стиль и его связь с вазописью микенской эпохи. Основные особенности геометрического стиля (в сравнении с вазами стиля «камарес»). Тектоника вазы. Тектоническое распределение орнамента. Основные формы ваз. Ваза как воплощение принципа телесности: независимое, подчиненное внутренним закономерностям материальное тело. Сравнительный анализ композиции и конструктивных особенностей геометрических ваз и эпоса Гомера. Скульптура. Преобладание мелкой пластики. Стилистика бронзовых статуэток из Олимпии: тектоника, пропорции, геометрическая схематизация. Структура тела - исходная точка изображения человеческой фигуры.

Архитектура. Зарождение греческого типа храма, влияние микенской архитектуры. Храм Геры в Олимпии.

Архаический период (VII- VI вв. до н.э.)

Архитектура. Сложение греческих ордеров. Ордер как тектоническая система. Конструкция массы - определяющий принцип ордера; основная задача архитектора - тело здания, а не организация пространства. Основные архитектурные элементы ордера, различия в оформлении дорического и ионического ордеров. Преобладание в последнем декоративно-пластического начала. Особенности конструкции и художественный образ дорического храма. Координация элементов греческого храма, два способа ее достижения: расчет пропорций и оптика. «Симметрии» и «аналогии» - специфические приемы расчета пропорций в греческой архитектуре, придающие храму впечатление гармонического единства, законченности и своеобразной

выделенности из окружающего, независимости от него. «Проблема триглифа» в дорийском храме и ее разрешение с помощью оптики. Результат: ритм композиции дорийского храма состоял из одних отклонений, гармоническое равновесие и равенство частей достигалось с помощью системы тщательно подогнанных оптических иллюзий. Полихромия греческого храма и ее подчинение тектоническому принципу. Господство экстерьера над интерьером и его художественно-эстетические следствия. Вывод: целью конструктивной системы греческого храма было создание художественного образа уравновешенного и цельного, абсолютно завершенного и внутренне независимого, пластически организованного архитектурного тела, что идеально соответствовало мироощущению античности.

Скульптура. Главная задача: поиск убедительной телесной формы, пластически и тектонически организованной, для выражения греческого эстетического идеала. Типы архаической скульптуры, ее связь с египетской стилистической традицией. Специфические черты архаической статуи: особенности анатомического строения, тектоничность, нагота, отсутствие портретного сходства, «архаическая улыбка».

Эволюция вазописи в эпоху архаики. Расцвет ориентализирующего стиля в VII веке до н.э., его особенности. Развитие чернофигурной вазописи в Аттике, VI в. до н.э. Творчество Амазиса и Эксекия. Краснофигурная вазопись конца VI - V вв. до н.э. Пластическая моделировка и изображение в ракурсе взамен плоскостности чернофигурного стиля. Краснофигурная вазопись - вершина развития пластического принципа в области керамики.

Классический период (V- IV вв.)

Периодизация искусства классики, ее основные принципы. Возрастание живописного начала и роли оптических приемов в искусстве классики. Живопись и вазопись ранней и высокой классики. Творчество Полигнота. Индивидуальный подход к фигуре, придание ей эмоциональной выразительности через эмоциональную характеристику линий тела -

характерная черта классического искусства. Пластическое начало в вазописи. «Белофонный лекиф»: взаимодействие пластики росписи и формы вазы. Творчество Аполлодора: светотеневая моделировка. Использование живописных приемов для усиления пластического содержания. Проблема перспективы в античной живописи. Оптическая иллюзия и ее границы: цель античной живописи - не пространство, а предметы в пространстве. Роль и значение живописи в общем процессе эволюции античной формы. Скульптура ранней и высокой классики. Резкий обрыв архаического стиля в начале V века до н.э. «Строгий стиль» и его стилистические характеристики. Греческий художественный принцип и его видоизменение в начале V века: «строгий стиль» как пролог к греческой классике. Мирон - мастер органической энергии. Решение проблемы движения в скульптуре Дискобола. Скульптурная группа «Афина и Марсий»: осложнение пластического характера статуи наличием психологической мотивации. Основные стилистические новации Мирона. Поликлет - творец формальных ценностей. Сочинение Поликлета «Канон»: постановка проблемы пропорциональных соотношений в скульптуре, предположительно базирующийся на тех же принципах, что и расчет пропорций дорического ордера. Статуя Дорифора - воплощение положений «Канона». Решение проблемы движения в состоянии покоя. Контрапост - новация Поликлета в области формальных средств пластики; контрапост как система приемов. Равновесие напряжений в статуе Поликлета. Другие скульптуры Поликлета и его школы.

Вывод: наиболее известные представители классического стиля, не выходя за рамки предзаданного идеального принципа телесности, а, напротив, осуществляя его с наибольшей последовательностью, выявили в нем элементы саморазрушения.

Искусство поздней классики (IV в. до н.э.). Проявление первых тенденций упадка в искусстве, их эволюционная закономерность. Появление новых представлений о человеке и мире в греческой культуре, в основе которых -

ценности субъективно-эмоционального состояния человека. Разрушение единства возвышенного и естественного в древнегреческой эстетике, патетика и натурализм как первые признаки упадка. Эмоциональная модификация художественного языка, проявившаяся в стремлении к живописности.

Живопись. Появление энкаустики, ее художественно-выразительные возможности. Павсий, Зевксис, Апеллес, Аристид Старший. Характерные черты живописи поздней классики: иллюзорность, попытки изображения бликов света, эмоционально-субъективное восприятие портрета, патетика.

Архитектура. Появление и распространение новых тенденций. Усложнение архитектурного декора, распространение коринфского ордера как наиболее живописного. Использование восточных архитектурных традиций с целью усиления впечатления пышности и грандиозности. Попытки конструирования внутреннего пространства (храм Аполлона в Бассах), индивидуализация экстерьера (Эрехтейон). Начало распада формообразующих принципов ордерной системы.

Скульптура. Главная художественная задача: с помощью живописных и оптических эффектов, разработки пластического богатства обнаружить органическую энергию тела, выявить эмоциональное содержание образа. «Ника» Пэония: сочетание архаизма в структуре тела с утонченной трактовкой поверхности. Творчество Скопаса: использование светотени для овладения пластической формой. «Менада»: сочетание живописных эффектов со сложностью пластической концепции. Стилистика скульптуры Праксителя, выражающая чувственные, интимные эмоции. «Гермес с младенцем Дионисом»: оптические и колористические приемы, особенности трактовки тела, «пейзажность» статуи. Афродита Книдская и другие скульптуры: особенности художественной выразительности. Синтез различных тенденций в творчестве Лисиппа. «Апоксиомен»: овладение трехмерным объемом.

Вывод: развитие в греческом искусстве эпохи поздней классики тенденций, противоречащих греческому пластическому идеалу и одновременно являющихся залогом дальнейшей эволюции в искусстве.

Искусство эллинизма (IV - I вв. до н. э.)

Искусство эллинизма вышло из искусства поздней классики и существенно от него не отличается, так как в нем продолжают развиваться наметившиеся ранее тенденции. В нем значительно усиливается роль восточных школ и стилей, происходит смешение и нивелирование традиций, так что собственно греческий художественный язык видоизменяется и утрачивает обособленность, что усугубляется римским завоеванием и потерей Грецией политической самостоятельности во II веке до н.э.

Архитектура. Эллинистические города: Александрия, Пергам, Приена, их планировка по системе Гипподама Милетского. Тип греческого жилого дома. Перистильный дворик.

В искусстве — два направления: идеализирующее, ориентирующееся на классические образцы и жанрово-бытовое, «натуралистическое».

Развитие эллинистического портрета - новые принципы портретного искусства. Портретная статуя афинского оратора Демосфена работы скульптора Полиевкта (280—279 гг. до н. э.).

Сравнительный анализ основных художественных школ периода эллинизма (Родосская, Пергамская, Александрийская).

Александрийская школа. Большое значение сохраняла древнеегипетская традиция. Чрезвычайно распространены были произведения скульптуры, выполненные по канонам древнеегипетской пластики. В портретной статуе Александра IV из Карнака лицо царя выполнено в формах греческого искусства, фигура же — в полном соответствии с древнеегипетскими канонами. Преобладающими здесь являлись типичные для эллинистического искусства направления — бытовой жанр ("Мальчик с гусем" Бозэфта, "Мальчик с уткой" школа Бозэфта), декоративная скульптура, служившая для украшения садов и парков; значительное развитие получила мелкая пластика.

Творческое продолжение традиций классического искусства. Афродита Мидейская, Афродиты из Кирены и Сиракуз утрачивают величавость олимпийского божества.

Прикладное искусство. Камея Гонзага с профильными портретными изображениями царя Птолемея Филадельфа и царицы Арсинои.

Пергамская школа. Группы из бронзы (мастера Этион, Пиромас, Стратоник, Антигон), изображающие битвы греков с персами, стояли на Пергамском акрополе (например, "Умиравший галл").

Фриз Пергамского алтаря

Большой фриз алтаря Зевса (длина 120м, высота - 2м) с изображением гигантомахии выполнен группой скульпторов (Дионисиад, Орест, Менекрат).

Фигуры выполнены высоким рельефом. Около пятидесяти фигур богов и столько же гигантов расположены тесно, фон фриза заполнен развевающимися одеждами. Фигуры раскрашены. Яростная битва. Главное место на восточной стороне занимали Афина и Зевс. Зевс сражается с тремя гигантами. На площадке второго яруса находился другой фриз - малый меньшей высоты и невысокого рельефа, посвященный мифу о Телефе, аркадском герое. Развитие событий то на фоне пейзажа, то на архитектурном фоне.

Пергамская школа оказала влияние на Малую Азию.

Продолжение традиций искусства классики в произведениях греческих скульпторов эпохи эллинизма (Ника Самофракийская, Афродита Милосская).

Статуя Афродиты (2в. до н.э.), найденная на о.Мелос.

Крупные пропорции. Фигуры задрапированы в нижней части плащом, который богиня поддерживала правой рукой. Лицо классически прекрасно, полно внутренней страстности - характерно для женских образов пергамского искусства. Создается впечатление бархатности кожи, так как мрамор мягко обработан. Скульптор Агесандр (Александр) родом из Антиохии в Малой Азии.

Родосская школа. Знаменитый «Колосс Родосский» — бронзовая статуя бога солнца Гелиоса свыше 30 м в высоту, воздвигнутая учеником Лисиппа Харесом. Статуя эта, считавшаяся одним из семи чудес света, была разрушена землетрясением в 20-х годах 2 в. до н. э.

Ника Самофракийская (3 в. до н.э.)

Победный монумент на скале острова Самофракия. богиня в порыве как бы слетает с постамента, оформленного в виде носа корабля. За ее спиной раскрыты могучие крылья.

«Казнь Дирки» («Фарнезский бык»), скульпторы Аполлоний и Тавриск.

Группа Лаокоона с двумя сыновьями. Скульпторы Агесандр, Полидор, Афинодор.

В течение II—I вв. до н. э. римские легионеры постепенно завоевали все Восточное Средиземноморье, и с этого времени начинается новая страница в истории античного искусства, связанная уже с Римом.

Искусство и предметная культура этрусков

Архитектура. Здания с купольным сводом. Градостроительство - каменные стены и здания, четкая планировка улиц, пересекавшихся под прямым углом. Особенности планировки храмов (ступенчатый стилобат, заглубленный портик) и жилищ (атриум). Храм Юпитера, Юноны и Минервы на Капитолии. Терракотовые модели домов.

Памятники культуры этрусков: гробницы с настенными росписями, саркофаги, погребальные урны, оружие, ювелирные изделия, домашняя утварь, терракотовая и бронзовая скульптура.

Виды этрусских гробниц, внутреннее оформление. Росписи этрусских гробниц выстраиваются в стройную, развитую и очень сложную систему религиозно-мифологических представлений, рисуя богатую картину потустороннего мира (склепы в Корнето, Кьюзи, Черветри, Вульчи, Орвьето и др.).

Наиболее известный этрусский скульптор - мастер Вулка из Вей (монументальная терракотовая статуя Аполлона из Вей).

Голова статуи Гермеса из Вей, колоссальные этрусские статуи воинов.

Зарождение этрусского портрета и погребальный культ (погребальные урны из Кьюзи, саркофаг из Черветри).

Эмблема Рима – бронзовая статуя волчицы, вскормившей братьев — основателей Рима — Ромула и Рема.

Гончарная техника буккеронеро (черной земли).

Искусство и предметная культура Древнего Рима

Основные принципы римской культуры.

Если древнегреческое искусство можно понять, исходя из него самого, так как его художественный идеал находится в непосредственной связи с культурной парадигмой, с культуросозидающим принципом, который стоит в сфере идеального, то цели римской культуры смещены в сферу прагматического и утилитарного, она направлена на развитие и организацию существования самой римской общины, поэтому философией Рима становится идеология, а в искусстве преобладают заимствования и эклектика. Основополагающий фактор в формировании римской культуры - гражданские идеалы *civitas: libertas, iustitia, fides, pietas, virtus*. Солидарность граждан и верность традиции как основа морали. Римское право, его история и моральная подоплека. Римское право как инструмент реформирования изначальной данности космоса в социализированную структуру.

Особенности римской религии. Религия как функция коллектива и его гражданская идеология. Незрелость имманентной мифологии и развитие «римского мифа». Провиденциалистская идея римской культуры.

Гражданская община как источник этики.

Заимствование Римом эллинистических философских систем. Римская интерпретация философии в плане морали, т.е. практически: постольку, поскольку она способствовала обустройству и взаимной соотнесенности общественной и частной жизни.

Древнеримское искусство. Периодизация.

Архитектура Древнего Рима.

Ведущие типы зданий в Риме. Развитие инженерного искусства, Особенности архитектурной конструкции Древнего Рима. Арка и свод, их значение в архитектуре. Конструкция сводов в римских зданиях. Изобретение «римского бетона» и конструкция стен. Новые способы планировки помещений. Прочность и дешевизна римской архитектуры, подчинение утилитарной цели. Соотношение конструкции и декора. Использование форм греческого ордера в римской архитектуре: декоративный характер, преувеличенные размеры, пышные формы, отсутствие тектонической необходимости. Древнеримский метод расчета пропорций в ордере. Живопись Древнего Рима.

Причины сохранения живописи. Раскопки вилл в Помпеях и Геркулануме. Влияние эллинистической традиции. Четыре стиля римской живописи: «инкрустационный», «архитектурно-перспективный», «канделябрный», «архитектурно-фантастический». Сюжеты росписей. Пейзаж и натюрморт. Пространство и перспектива в римских росписях. Развитие колорита. Роль орнамента в римской живописи. Эволюция стилистики изображений. Новый уровень решения живописных проблем, поставленных искусством эллинизма.

Искусство и предметная культура средних веков

Раннехристианская эстетика.

Раннее христианство - новая система мировоззрения. Общее направление духовных исканий в Древнем Риме позднего периода. Изменение функций религии: религия как фактор внутреннего развития индивидуума. Общие черты религиозных направлений поздней античности, созвучные христианству.

Основные черты раннехристианской доктрины. Явленность истины в христианстве. Трансцендентность и имманентность Бога. Учение о двух природах Христа. Христианская сотериология, базирующаяся на идее боговоплощения. Концепция человека в раннем христианстве. Осознание существования антиномии духа и плоти как основа развития духовно-

символической направленности христианской культуры. Раннехристианская эстетика. Отрицание апологетами христианства позднеимперского искусства. Отсутствие интереса к пластической форме коренится в идее трансцендентности христианского божества. Символизм - способ христианского миропонимания и художественного мышления (явленное - символический знак неявного). Тенденция развития раннехристианского эстетического сознания - от изоморфных, иллюзионистических изображений к условным и символическим. Общие принципы новой теории искусства. Цель произведения искусства - его воздействие на зрителя (духовный утилитаризм). Молитва как образец и идеал художественного творчества. Активное отрицание позднеимперской тенденции отождествления произведения искусства с действительностью. Раннехристианская живопись катакомб. Обстоятельства возникновения. Основные сюжеты и система их расположения на стенах. Плоскостной характер изображений и его духовно-мировоззренческое обоснование. Раннехристианские символы. Особенности композиционного решения росписей и его символический смысл. Соответствие художественной практики и теории искусства раннего христианства.

Искусство Византии

Византийская эстетика.

Принципы христианского мировоззрения - фундамент византийской эстетики.

Символизм в византийской эстетике. Мир - иерархическая система символов, каждая чувственная вещь - отображение первообраза. Духовное созерцание как способ постижения трансцендентного. Синтез искусств в Литургии.

Система литургических образов - посредник на пути постижения архетипа.

Теория образа в византийской эстетике. Полемика с иконоборцами. Иоанн Дамаскин о сущности образа. Икона - неподобное подобие первообраза.

Функции христианского образа. Обоснование необходимости иконографического канона.

Роль и место художника в византийской культуре. Отсутствие категории творчества в христианском мировоззрении. Деятельность художника как посредничество между двумя реальностями.

Символика и эволюция византийской архитектуры.

1. IV – VI вв.

Поиск типа здания, отвечающего нуждам христианской религии, заимствование форм римской базилики. Особенности организации пространства базилик. Динамика внутреннего пространства - основа новой художественной концепции. Уподобление храма мирозданию - главная религиозная идея христианского зодчества. Определение сакральной ценности различных частей храма.

2. VI – н.п. VII вв.

Расцвет зодчества в эпохи Константина и Юстиниана. Разнообразие архитектурных композиций как следствие интенсивного поиска отвечающего запросам эпохи религиозного здания. Начало использования центральных композиций. Софийский собор в Константинополе (532-537 гг.) и его создатели. Архитектор и его общественный статус в IV - VI вв. Соединение базилики с куполом и развитым типом центрального здания - конструктивная основа св. Софии. Художественные средства выразительности вертикального развития внутреннего пространства Софийского собора. Соотношение динамики пространства и христианской созерцательности. Торжество идеи купольного храма: разнообразие видов купольной базилики, возникновение типа крестово-купольного храма.

3. вт. п. VII-XII вв.

Завершение процесса становления новой композиционной структуры - крестово-купольного храма. Основные черты нового архитектурного стиля: замкнутость внутреннего пространства, усиление вертикали в общей компоновке масс, выработка новой конструктивной системы каркаса, усиление роли декора в экстерьере. Тип крестово-купольного храма как окончательное архитектурное закрепление идеи развития внутреннего

пространства. Окончательное оформление символического толкования литургии и здания церкви. Топографический символизм внутреннего пространства храма. Слияние религиозных и художественных целей в византийской храмовой постройке.

4. XIII - н.п. XV вв.

Светские тенденции в культуре Палеологов и их отражение в развитии архитектуры. Формирование нового стиля, базирующегося на конструктивной основе крестово-купольного храма. Подчеркивание индивидуального характера здания путем разнообразной трактовки экстерьера: полихромия кирпичной и каменной кладки, усложнение формы стен и оконных проемов.

Западноевропейское искусство эпохи средневековья.

Особенности западноевропейской ментальности.

Целеустремленность индивидуальной воли как основа мировоззрения и эстетического сознания. Экзальтация как форма проявления и утверждения индивидуальности. Повышенная эмоциональность средневекового индивидуума и ее причины, коренящиеся в условиях жизни (по М. Блоку). Восприятие смерти в картине мира. Мистический экстаз как личная причастность ко всеобщему. Христианская религия и ее видоизменение в западноевропейской культуре. Форма исповеди в средневековой ментальности. О. Шпенглер о западном мироощущении: бесконечное пространство как преодоление материальности.

Дороманское искусство Западной Европы.

Объединение варварских художественных традиций (преобладание декоративного начала, динамизм и повышенная экспрессия) с греко-римскими составило основу искусства средневековья. Искусство V - VIII веков. Преобладание деревянного зодчества. Отдельные каменные здания центрического типа. Мавзолей Теодориха в Равенне. Ювелирное ремесло. Художественно-выразительные особенности «полихромного стиля».

Книжная миниатюра на пергаменте. Доминирование декоративно-орнаментальных украшений, отсутствие иллюстраций. Характер орнамента мерovingских скрипториев во Франции. Особенности орнамента в книгах Ирландии и Англии.

Исчезновение круглой скульптуры. Плоскостный, стилизованно-орнаментальный характер рельефа, распространение христианской символики.

Искусство эпохи Каролингского Возрождения (конец VIII - середина IX вв.).

Развитие архитектуры: строения центрического типа, подготовившие тип романской базилики.

Появление мозаики. Влияние на ее стилистику византийской живописи и живописных традиций поздней античности в сочетании с динамизмом и экспрессией, характерными для средневековья. Книжная миниатюра: декоративная пышность оформления, появление изобразительных композиций. Стилистика миниатюр Аахенского скриптория. Миниатюра Реймского скриптория.

Распространение мелкой пластики (рельефы из слоновой кости, камеи, медальоны и т.д.). Подражание позднеантичным образцам.- Усиление драматизма и беспокойной динамики.

Романское искусство (XI-XII вв.).

Конец X века - экономический подъем после спада, вызванного распадом империи Карла Великого. Развитие искусства в монастырях, формирование общеевропейского стиля при обилии локальных школ, причины общности стиля. Романский стиль: происхождение термина. Архитектура. Базилика - конструктивная основа нового типа церковного здания. Планировка и основные архитектурные элементы нового храма. Использование цилиндрического свода, конструкция сводчатых помещений. Возникновение крестового полуциркульного свода. Колонна: превращение из главного конструктивного элемента в декоративное украшение. Разнообразие капителей устоев по пропорциям и форме. Развитие скульптурной капители в

зрелом романском искусстве. Художественные особенности романской базилики: массивность, воздействие сочетанием простых вертикалей и горизонталей, суровое величие. Формы светской каменной архитектуры: складывание типа феодального замка. Центр композиции - башня-донжон. Декоративное убранство чрезвычайно редко.

Скульптура романского периода. Основные стилистические особенности рельефа. Рельеф тимпана собора в Отене «Страшный суд».

Искусство готики в Западной Европе.

Создание готического храма. Необходимость в XII веке собора, поднимающего престиж франкского королевства, олицетворяющего величие усилившегося города, отвечающего требованиям церкви. Собор аббатства Сен-Дени. Аббат Сугерий (Сюжер) и его книга. Идея патрона аббатства св. Дионисия Ареопагита об анаagogическом пути познания Бога и ее воплощение в новом соборе аббатства. Процесс строительства готического собора.

Архитектурная конструкция готического храма. Рационалистическая логика конструкции и декора. Основные конструктивные детали здания. Стена готического храма, ее ажурность и высота. Зависимость фасада от внутренних членений интерьера. Динамический характер интерьера: впечатление потенциально бесконечного развития архитектурных и пространственных форм. Символическое значение интерьера. Тектоника готического собора: конструкция как основа архитектурного образа. Камень - материал готической постройки, его подчиненность художественной воле и основной художественной идее. Динамический вертикализм готического храма. Органичность готической архитектуры. Скульптура готики. Синтез искусств готического храма: абсолютная подчиненность скульптуры задаче создания архитектурного образа. Расположение скульптуры на теле храма. Соответствие скульптурного декора основным архитектурным линиям, членениям и поверхностям. Строгая религиозно-дидактическая система расположения сюжетов.

Стилистические особенности готической статуи. Принципы динамизма готической скульптуры. Индивидуальная характеристика готической статуи и ее специфика.

Витраж в готическом искусстве. История и техника создания витража.

Стилистика витражной живописи. Роль витража в синтезе искусств готического храма. Символический смысл витража. Сюжеты изображений, их соответствие теологической программе. Готический собор как энциклопедия знаний эпохи средневековья.

Искусство и предметная культура Востока

Искусство Древней и Средневековой Индии.

1. Периодизация.

2. Искусство ранних культур Мохенджо-Даро и Хараппы (сер. III - сер. II тыс. до н.э.)

Градостроительное искусство древних культур. Скульптура. Стилистика и семантика мелкой пластики. Круглая скульптура (мужской торс из Хараппы). «Прана» в индийской эстетике. Сочетание упругости и жизненной силы с традиционной условностью в трактовке скульптуры. Сложные повороты и танцевальные позы в скульптуре.

Особенности керамики ранних культур.

3. Ведийский период (сер. II - сер. I тыс. до н.э.). Философско- религиозное наследие брахманизма в культуре Древней Индии. «Веды» - основной источник сведений о культуре Древней Индии.

Составные части ведийской литературы. Ведийская религия - брахманизм.

Основные религиозно-философские концепции брахманизма, заложившие фундамент индийской культуры: учения о жертвоприношении, о Сансаре, о Майе - великой иллюзии, о Брахмане и Атмане, о мокше - освобождении.

Эти основополагающие идеи оформили мироощущение древних индийцев, которое сказалось в художественно-эстетических особенностях индийского искусства.

Художественное наследие эпохи Вед. Общественная организация и уровень жизни арийских племен. Деревянная архитектура ведийского периода как образец для более поздних каменных архитектурных форм. Основные мотивы и символы искусства, появившиеся в эпоху Вед. Поздневедийская керамика.

4. Искусство эпохи Маурьев (III- нач. I вв. до н.э.)

Ранний буддизм - государственная религия империи Маурьев. Палийский канон - сборник ранних буддийских текстов. Буддизм как этическая религиозная система. «Четыре благородные истины» в учении Будды. Буддийская сотериология: понятие нирваны и сущность освобождения в раннем буддизме. Буддийская религия - мировоззренческая база искусства Маурьев. Идеалы созерцательности и отшельничества в буддизме. Культовое каменное строительство в эпоху Ашоки. Стамбха - мемориальная каменная колонна с капителью. «Львиная капитель» из Сарнатха. Буддийско-брахманистская символика изображений. Художественные особенности: очеловечивание образов животных, четко моделированный объем, совершенство отделки. Ступа: происхождение и предназначение памятника. Большая ступа в Санчи: история создания, архитектурная конструкция и оформление, символика ступы.

Торана - ограда буддийской ступы. Происхождение и особенности конструкции торана. Торана ступы в Санчи. Тематика скульптурных изображений и принципы их расположения на архитравах ворот: синтез архитектуры и пластического оформления. Эмоциональность и идея единства всего живого - художественные принципы индийской пластики; соответствие им основных стилистических черт резьбы юрана. Рельефы торана ступы в Бхархуте: особенности композиции, натурализм исполнения.

Пещерное зодчество эпохи Маурьев. Планировка и оформление вихары - буддийского монастыря. Чайтья - пещерный храм. Традиционная композиция чайтьи. Использование форм деревянных конструкций ведийского периода при создании архитектурных форм чайтьи. Организация освещения в чайтье:

необходимый для религиозной сосредоточенности полумрак уничтожает границы внутреннего помещения храма, осуществляя идею слияния храма с природой. Эволюция пещерной архитектуры. Чайтья в Карле - наивысшее достижение пещерного строительства.

5. Искусство Индии в период империи Кушанов (нач. I- IIIв. н.э.) Буддизм в эпоху Кушанов. IV буддийский собор и оформление северной ветви буддизма - махаяны. Причины раскола буддийской религии, различия хинаяны и махаяны. Миссионерская деятельность и ареал распространения махаяны. Учение Нагарджуны о шуньяте - единой трансцендентной реальности, в которой содержатся все вещи. Утверждение всеобщего «Я» - Махатмана. Отсюда цель просветления в махаяне - способность освобождения всех. Идеал бодхисаттвы - достигшего «состояния мудрого существования». Обожествление Будды, «три тела» Будды. Разработка пантеона небесных и земных будд и бодхисаттв в махаяне. Разработка религиозного культа, доступного широким массам, который потребовал своего оформления средствами искусства.

Школа скульптуры в Гандхаре. Исчезновение запрета на антропоморфное изображение Будды, разработка иконографического канона буддийского изображения. Три этапа развития скульптуры в гандхарской школе.

Материалы скульптуры. Влияние эллинистических прототипов на первом этапе. Сравнительный анализ эллинистического и индийского типов изображений, отличия античной и индийской художественных концепций.

Индианизация образа Будды на третьем этапе развития скульптуры.

Эволюция рельефа в гандхарской школе. Каноническое изображение Будды: три статуарные позиции, канонические жесты рук - мудра, обязательные иконографические признаки Будды, пропорциональное решение статуй.

Каноническое изображение бодхисаттв, монахов, архатов, мирян, якшинь.

Школа скульптуры в Матхуре. Материал скульптуры. Стилистические особенности произведений матхурской школы, характерные черты образа

Будды. Роль пранической энергии в скульптуре Матхуры. Образы якшинь. Основные отличия стилистики гандхарской и матхурской школ.

6. Искусство Северной Индии и Декана эпохи Гуптов (320 - 535 гг.)

Расцвет индийского театра, творчество Калидасы. Оформление художественного канона в шильпа-шастрах, оформление эстетической теории Древней Индии.

Архитектура. Поздние пещеры Аджанты - центр распространения буддизма махаяны. Стандартизация плана пещер. Особенности архитектуры Гуптов: изящество пропорций, изысканная декорировка, богатство скульптурной разработки фасада. Появление небольших наземных храмов. Храм Вишну Дасаватара.

Скульптура. Представляет собой результат длительного пути развития. Распространение скульптурных канонов как единых и обязательных для всей Индии. Образ Будды: сохранив иконографические признаки, выработанные гандхарской школой, получил значительное стилистическое единство и более идеализированную форму. Медная статуя Будды из Султанганджа, статуя из Сарнатха: строгая канонизация и обобщенность форм. Полная разработка системы жестов хаста и символической игры пальцев мудра, что придало искусству Гуптов интеллектуальный характер.

7. Архитектура Индии новобрахманского периода (VII-XII вв.)

Индуистская религия в Индии. «Бхагават-Гита» и ее учение. Концепция трех путей освобождения. Бхакти-марга - путь религиозной любви. «Бхагават-Гита» - Новый Завет индуизма. Слияние философско-религиозных основ позднего буддизма махаяны и индуизма. Учение Шанкары Ачарии. Основные положения индуистской религии. Понятие дхармы в индуизме. Идеи множественности мира и изначального единства. Множественность путей постижения мира соответствует множественности религиозных доктрин и философских школ. Пантеон индуизма. Тримурхи. Шиваизм и вишнуизм. Индуистское видение мира как основа развития архитектуры.

Процесс перехода от пещерного к структурному каменному храму.

Пещерные храмы в Элуре и на острове Элефанта (VIII век), их стремление воплотить возможности, открывающиеся в каменной архитектуре. Скальный храм Кайласанатха, его архитектурные особенности. Скульптурное оформление храма: сюжеты и их художественное воплощение. Формы ранних каменных структурных храмов (IV - VII вв.)

Сложение двух основных типов храмов. Северные формы архитектуры - нагара-шикхара. Храмы в Ориссе: храм Раджа Рани в Бхубанешваре (X век), храм сурьи в Конараке (XIII век). Храм Кандарья Махадэва в Кхаджурахо (X век). Своеобразие конструкции и планировки храмов северного типа.

Сопоставление конструктивной системы и декора индийского и готического храма. Характерные черты индийской архитектуры: растительная природа, горизонтальная промоделированность тела храма, принципы единства композиции, основанные на понимании идеи дхармы как имманентной закономерности, внутренняя целостность храма.

Южные формы архитектуры - дравида-шикхара. Ареал распространения южного типа. Хронологические рамки его существования. Храм Шивы Брихадишвара в Тханджавуре (X век). Храм Вишну в Шрирангаме (XIII век). Особенности конструкции и планировки храмов. Отличия южного типа храмовой постройки. Стилистические черты типа дравида-шикхара: некоторая разбросанность композиции, подчеркивание отдельных элементов, мелкая резьба.

Искусство Древнего и Средневекового Китая

Периодизация.

Относительная изоляция древнекитайской культуры. Конфуцианство, даосизм и буддизм как основные религиозные учения. Своеобразный поэтический пантеизм древнекитайской культуры, эстетическая ценность природы, возникновение самостоятельных жанров пейзажной живописи, пейзажной лирики и пейзажной архитектуры.

Древнейший период (5 -3 тыс. до н.э.)

Глинобитные хижины. Керамика – сосуды Яншао.

Периоды Шань-Инь и Чжоу.

Возникновение первого китайского государства. Основы градостроительства – город Шан. Подземные захоронения знати.

Иероглифическая письменность. Художественные ремесла.

Конфуцианство и даосизм.

Открытие месторождений железа. Круглые монеты. Декоративно-прикладное искусство – предметы служат ритуальным целям.

Периоды Цинь и Хань.

Великая Китайская стена.

Столица Саньян – около 300 дворцовых комплексов. Гробница императора Цинь Ши-хуанди – подземный дворец с саркофагом императора, керамические фигуры воинов, сосуды, ювелирные изделия.

Великий Шелковый путь.

Центры Ханьской империи – Лоян и Чанъань – планы с четким делением на кварталы, дворцы правителей, состоявшие из жилых и парадных покоев, садов и парков.

Рельефы в погребениях.

Периоды Сун и Тан

Архитектура. Монументальность и праздничность архитектуры. Кирпичные буддийские пагоды (Пагода Даяньта, Тэта).

Скульптура. Изображения буддийских божеств в скальных монастырях (статуя Будды Вайрочаны в Лунмэне).

Живопись. Теоретические трактаты. Стили традиционной китайской живописи. Органическое сочетание поэзии, каллиграфии, живописи и граверного искусства. Три жанра китайской живописи: жэнью («люди»), хуаняо («цветы-птицы»), шань-шуй («горы-воды»). Символика цветов и птиц.

Цветы и птицы как аллегорические символы.

Периоды Мин и Цин

Архитектура. Архитектурные особенности китайского дома.

Градостроительство Пекина. Планировка улиц. «Запретный город».

Дворцовый ансамбль Гугун. Храмы Пекина. Архитектурные стили летних дворцов.

Жиюпись. Следование классическим образцам периодов Тан и Сунн.

Декоративно-прикладное искусство: техника перегородочной эмали, вышитые картины – кэсы.

Искусство и предметная культура эпохи Возрождения

Итальянское искусство - классический пример искусства эпохи

Возрождения. Основные особенности культуры и искусства итальянского

Возрождения. Кардинальные изменения в мировоззрении, философии,

эстетике. Гуманизм, воздействие "новой философии жизни и истории" на

становление и развитие искусства Возрождения. Античное наследие и

ренессансная культура. Подражание античности и ее интерпретация.

Изменение традиционной иконографии. Христианская и античная символика,

аллегорические изображения. Религиозное и светское в искусстве

Возрождения. Искусство и ремесло. Художественный замысел и его

исполнение. Критерии оценки произведений. Социальный статус художника.

Периодизация искусства итальянского Возрождения и ее принципы. Два

пути развития нового искусства - в Италии и на Севере. Влияние

ренессансной Италии на европейское искусство XVI в.

Искусство Проторенессанса Проторенессанс как первый рубеж между

средневековым и ренессансным искусством, переходный период.

Стилистические черты проторенессансного искусства. Два этапа в его развитии.

Искусство раннего Возрождения Ведущая роль Флоренции в

художественной жизни XV столетия. Проторенессансное наследие в

архитектуре и обращение к опыту античности. Архитектурные принципы

раннего Возрождения. Классические тектоника, ордерное мышление, система

пропорционирования в итальянской архитектуре XV века. Ренессансное

переосмысление традиционной базиликальной церкви. Проблема оформления церковного фасада. Городские дворцы раннего Возрождения. Новое объемно-пространственное решение и оформление фасада.

Региональные особенности архитектуры раннего Возрождения, разнообразие архитектурных школ. Значение архитектуры раннего Возрождения для последующего развития зодчества в Италии.

Типология и основные художественные проблемы раннеренессансной скульптуры (статуя, рельеф-картина, медаль, надгробие, скульптурный портрет, конный монумент).

Пространство и объем как основные средства художественного выражения. Формирование флорентийской живописной системы. Дальнейшее развитие линейной перспективы. Обогащение пространственно-структурных достижений флорентийской школы колористическими достоинствами живописи.

Падуанская школа.

Венецианская школа и ее особенности.

Особенности флорентийской живописи последней трети XV в. Влияние философии неоплатонизма. Художественные мастерские Флоренции и начальный этап формирования стиля Высокого Возрождения.

Искусство Высокого Возрождения Искусство этого периода - кульминация проявления классических черт Возрождения. Основные признаки стиля Высокого Возрождения. Папский Рим как ведущий художественный центр. Достижения мастеров Высокого Возрождения и их значение для развития итальянского и мирового искусства. Образ прекрасного сильного духом человека — главное содержание искусства этого периода. Стремление гуманистов Ренессанса постичь общие закономерности явлений жизни, воплотить их в своих произведениях. Характеристика пластического метода мастеров Высокого Возрождения.

Архитектура Высокого Возрождения. Строительство собора св. Петра в Риме. XV—XVI вв. (Д. Браманте, Д. Сангалло, Леонардо да Винчи, Рафаэль,

Микеланджело, Б. Росселино, Б. Перуцци).

Леонардо да Винчи. Личность художника. Рациональное начало в творчестве, неразрывная связь художественных и научных интересов.

Рафаэль. Творчество Микеланджело до 1516 года. Ранние произведения

Тициана в религиозной живописи, жанре "поэзий" и портрета. Роль колорита в живописи Тициана.

Искусство позднего Возрождения Проблема стиля в итальянском искусстве позднего Возрождения. Классические традиции и антиклассические тенденции. Маньеризм, его идейные основы и художественные особенности. Архитектура позднего Возрождения в Риме и центральной Италии. Архитектурное творчество Микеланджело и его специфика. Влияние Микеланджело на итальянскую архитектуру. Протобарочные тенденции в архитектуре и скульптуре.

Венецианская архитектура позднего Возрождения - классический эпилог ренессансного зодчества. Местные традиции, опыт античности и Высокого Возрождения в работах венецианских мастеров.

Градостроительство в ренессансной Италии. Теория и практика.

Перепланировка сложившейся застройки и создание "идеального города".

Общая характеристика изобразительного искусства позднего Возрождения.

Живопись флорентийского маньеризма.

Венецианская школа живописи в период позднего Возрождения.

Искусство Северного Возрождения Опыт ренессансной Италии и художественные традиции Севера. Развитие гуманизма вне Италии.

Реформация и ее воздействие на искусство. Проблема "интернационального маньеризма". Периодизация искусства Северного Возрождения.

Национальная специфика художественной культуры в разных странах Европы.

Возрождение в Германии, его особенности. Творчество Альбрехта Дюрера.

Конгломерат идей позднего средневековья, гуманизма и Реформации в немецкой культуре.

Возрождение в Нидерландах. Сложность взаимодействия национальных традиций и художественного опыта ренессансной Италии. "Традиционалисты" и "романисты". Живопись Питера Брейгеля Старшего.

Возрождение во Франции - основные этапы и национальные особенности. Специфика французского гуманизма, его проявления в философии и литературе. Придворный характер культуры и искусства французского Возрождения. Роль итальянского влияния, его ассимиляции. Итальянские мастера во Франции. Искусство при дворе французских королей, художественная политика и вкусы властителей Франции. Французские замки - от средневековья к Возрождению. Французский живописный и карандашный портрет XVI в.

Особенности развития испанской культуры после Реконкисты. Открытие Америки и формирование Всемирной державы. Ярко выраженное своеобразие архитектуры, связанное с многовековыми мавританскими традициями. Попытка адаптации классического языка. Эксориал. Длительное влияние Нидерландов и воздействие итальянского Возрождения на испанскую живопись. Эль Греко.

Конец искусства Возрождения в Италии в Европе, кризис ренессансного искусства и зарождение нового художественного языка.

Искусство и предметная культура XVII века

Взаимоотношения государства и культуры, церкви и культуры после Возрождения и Реформации. Контрреформация и ее влияние на развитие искусства. Расцвет национальных школ в искусстве с их ярко выраженной спецификой. Возникновение новых стилевых и формально-образных тенденций в искусстве, новых жанров и синтеза искусств.

Искусство Италии XVII в. Особенности культурной ситуации. Рим как художественный центр. Роль папского двора. Создание градостроительных ансамблей, собор Св. Петра в Риме и другие культовые постройки, фонтанные композиции. Возникновение барочного храма и его развитие.

Лоренцо Бернини — архитектурное и теоретическое наследие. Скульптурные произведения Лоренцо Бернини.

Барочная монументальная живопись. Два пути формирования нового художественного языка живописи. Караваджо и его последователи. Создание академий как организаций систематического образования. Болонский академизм XVII вв., характеристика явления, учебное заведение «Академия, вступивших на правильный путь», видные мастера и основные произведения (Аннибале, Агостино и Лодовико Карраччи, Гвидо Рени, Гверчино и др.).

Итальянская живопись середины - второй половины XVII в., ведущая роль венецианской школы.

Искусство Испании XVII в. Испанское искусство на рубеже XVI-XVII вв.

Роль двора и церкви в создании искусства Испании "Золотого века". Развитие классических тенденций в архитектуре первой половины XVII столетия.

Обращение к многовековым мавританским традициям и связанное с этим

ярко выраженное своеобразие испанской архитектуры второй половины

XVII-XVIII вв. Особенности испанской живописи: преобладание

религиозных сюжетов, реалистические принципы творчества. Влияние

караваджизма. Творчество Хусепе де Рибера, Франциско Сурбарана, Диего

Веласкеса, Бартоломе Эстебана Мурильо.

Искусство Фландрии XVII в. Политическая зависимость от Испании,

сохранение королевского двора и католической церкви в качестве

заказчиков. Фламандские вариации барокко в архитектуре и скульптуре:

итальянское влияние и национальные особенности этого стиля. Живопись

Питера Пауля Рубенса, Антониса ван Дейка. Формирование бытового жанра.

Якоб Йборданс. Франс Снейдерс.

Искусство Голландии XVII в. Обретение независимости от Испании. Победа

протестантизма. Патриотический подъем от ощущения победы над

Испанией. Исчезновение гегемонии религиозно-исторического жанра.

Барокко в сочетании с давними национальными традициями в архитектуре и

скульптуре, последующая классицизация форм. Разнообразие и четкая

дифференциация жанров в голландской живописи. Многообразие видов натюрморта, ведущие мастера (Питер Клас, Биллем Клас Хеда, Абрахам ван Бейерен, Биллем Кальф, Ян ван Хейсум и др.). Особенности пейзажа в голландской живописи, ведущие мастера (Ян ван Гойен, Соломон Рейсдаль, Геркулес Сегерс, Якоб ван Рейсдаль, Филипс Конинк, Мейнедерт Хоббема и др.). Бытовой жанр, его специфика и разнообразие в голландском искусстве (Биллем Бейтевег, Питер Ластман, Адриан ван Остаде, Ян Стен, Герард Терборх Габриэль Метсю, Карель Фабрициус, Эммануэль де Витте, Питер де Хох, Ян Вермеер Дельфтский). Особенности отношения к библейской и античной тематике.

Творчество Франса Хальса и значение его для искусства Голландии XVII в.

Творчество Рембрандта. Образ человека в творчестве Рембрандта.

Библейская история в произведениях художника. Творческий метод мастера. Рембрандт и его школа.

Искусство Франции XVII в. Торжество абсолютной монархии, гегемония королевского двора в качестве диктатора вкусов. Превалирование светского начала в культуре Франции. Учреждение Королевских академий архитектуры, живописи и скульптуры с их регламентирующей и унифицирующей ролью. Французский классицизм, его особенности и характерные черты. Введение регулярности в городской планировке. Использование схемы итальянского фасада в культовом зодчестве, национальная специфика. Формирование загородного дворца. Фонтаны, бассейны, садово-парковая скульптура. Роль скульптуры в организации дворцово-паркового ансамбля классицизма. Дворцовый комплекс в Версале. История создания. Особенности образной системы.

Различные художественные тенденции в живописи Франции начала XVII века. Теоретическое наследие Пуссена и его творческая практика. Образ античности в творчестве Никола Пуссена. Теория модусов в художественной практике Пуссена. Пластическая система классицизма (Пуссен—Лоррен).

Французский академизм - поздняя стадия классицизма, его нормативность, ангажированность. Окончание царствования Людовика XIV.

Искусство и предметная культура Западной Европы XVIII века
Искусство Франции XVIII в. Влияние идей Просвещения на французское искусство. Просветительская художественная критика.

Особенности стиля рококо. Переориентация на частного человека в архитектуре и изобразительном искусстве. Антуан Ватто — мастер «галантных празднеств». Особенности художественной системы Ватто. Франсуа Буше и живописцы рококо. О. Фрагонар. Портреты и жанровые картины. Своеобразие его стилевой системы — переплетение рокайльной и реалистической традиций.

Место портрета в искусстве XVIII в.

Севрский фарфор.

Возникновение стиля неоклассицизма во французском и европейском искусстве. Призывы к естественности, разумности, ясности. Новое обращение к античности. Историко-культурные причины и условия этого обращения. Феномен "бумажной" архитектуры. Ориентация на исторические стили, стремление к простым геометрическим формам и плановым решениям. Градостроительные идеи (Ж.-А. Габриэль, К.Н. Леду), дворцовые и общественные сооружения (Ж.-Ж. Суфло, Ж. Гондуэн).

Обращение в скульптуре к образу великого гражданина-современника.

Живопись неоклассицизма. Ж.-Б. Шарден — замечательный мастер натюрмортов и бытового жанра. Живописные работы Ж.-Б. Греза.

Искусство Италии XVIII в. Феномен авторитета итальянской художественной школы в Европе. Сохранение высокого уровня мастерства итальянских художников. Рим как общеевропейский художественный центр. Значение раскопок Помпей и Геркуланум для формирования стиля неоклассицизма.

Позднебарочные сооружения в Риме. Ансамблевость, масштабность, переход к классицистическим формам. Преобладание классицизирующего

направления в итальянской архитектуре середины - второй половины века. Ведущая роль венецианской школы в итальянской живописи. Произведения Себастьяно Риччи, Джованни Баттисты Пьяцетта — живописцев классической и барочной линии развития в искусстве начала XVIII в.; произведения Джузеппе Марии Креспи — художника реалистического направления. Характеристика метода Д.-М. Креспи; Джованни Баттиста Тьеполо — один из последних крупных мастеров венецианского барокко. Мастера вены в Италии XVIII в.: Антонио Канале (Каналлетто), Бернардо Белотто, Франческо Гварди. Специфические черты этого жанра и значение его для стран Европы.

Театр и маскарады в творчестве итальянских художников XVIII в. Развитие портрета и бытового жанра в искусстве Италии XVIII в.: Виторе Гисланди, Пьетро Лонги, Розальба Карьера, Пьетро Ротари.

Искусство Англии XVIII в. Влияние континентальных школ и стилей на английское искусство, специфика их ассимиляции. Идеи Просвещения и искусство Англии XVIII в.

Палладианство в английской архитектуре. Размах градостроительства, регулярные ансамбли. Совмещение различных стилевых традиций в английской архитектуре. Мастера английской архитектуры: Джон Ванбро, Джеймс Гиббс, Уильям Кент, Роберт Адам, Уильям Чемберс. Феномен английского нерегулярного пейзажного парка. Связь с идеями английского просветительства, преклонение перед природой, призывы к естественности. Видовой принцип организации парка, смена впечатлений, "сюрпризы". Длительная зависимость английской живописи от других школ. Творчество Уильяма Хогарта и его значение для развития английского искусства XVIII в. Эволюция его художественной системы в произведениях. Трактат У.Хогарта «Анализ красоты» и его роль в развитии реалистического искусства XVIII в. Джошуа Рейнольдс. Этапы творчества и основные произведения. Томас Гейнсборо — живописные и графические произведения, реалистические и сентиментальные тенденции в его творчестве.

Предромантические тенденции и особенности стиля неоклассицизм на рубеже XVIII и XIX вв.

Декоративно-прикладное искусство Англии XVIII в. Его значение для стран Европы XVIII—XIX вв. Фарфор и мебель. Джозайн Уэджвуд; мебельные мастера Томас Чиппедейл, Георг Эплиайт, Томас Шератон.

Становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира.

Искусство Западной Европы в XIX веке

Искусство эпохи Великой Французской революции и Империи (французский классицизм последней четверти XVIII – первой трети XIX века). Значение Великой французской революции в истории западноевропейской культуры XIX в. Идеи преобразования мира на основах Свободы, Равенства и Братства. Реформы Конвента в области искусства. Установка на моральные и просветительские функции искусства. Значение революционных праздников, их художественное оформление, ориентация на античное наследие.

Идеалы и образы неоклассицизма в искусстве периода Революции.

Неоклассицизм как официальный художественный язык архитектуры периода Империи. Ориентация на архитектуру императорского Рима. Мемориальный и триумфальный характер сооружений в Париже.

Градостроительное значение этих построек. Античные прообразы как средство пропаганды имперской идеи в архитектуре и изобразительном искусстве. Творчество Жака-Луи Давида. Основные этапы творческого пути и произведения, их характеризующие. Школа Ж.-Л. Давида — принципы и развитие, ведущие мастера (Ж.-О. Энгр, Поль Нарсис Герен, Антуан Гро и др.).

Батальная живопись периода Империи.

Испанское искусство конца XVIII – первой половины XIX века Творчество Франсиско Гойи и значение его для искусства Испании XIX в. Этапы творчества и основные произведения.

Искусство Англии конца XVIII – XIX века Основные тенденции, ведущие мастера. (Генри Реберн, Томас Лоуренс, Джон Констебл, Уильям Тернер, «Братство» прерафаэлитов — Д.Г. Россети, Д.Э. Миллес, У. Холмен Хант, Э. Берн Джонс, Уильям Моррис).

Романтизм в европейском искусстве конца XVIII - первой трети XIX в.

Предромантические тенденции в искусстве второй половины XVIII в.

Оппозиция культу Разума, рационализму и механицизму эпохи

Просвещения. Развитие исторического мышления. Рост национального

сознания. Драматизм и конфликтность мироощущения. Активизация

религиозно-мистических настроений. Концепция двоемирия. Культ

природы. Усиление личностного, индивидуального начала в искусстве.

Новое представление о роли художника и художественном творчестве.

Новые герои и темы в искусстве. Взаимодействие видов искусств.

Множественность проявлений романтической концепции в разных национальных школах.

"Готическое возрождение" в английском искусстве. Новые художественные средства и новые образы в английской графике.

Теоретическое осмысление романтизма в немецкой философии и литературе.

Поиск национальных корней и национального языка. Претензии немецкого искусства на воплощение универсальных идей и синтеза искусств.

"Романтическая битва" во Франции в 20-е годы. Либеральные идеи, оппозиционность романтиков по отношению к режиму Реставрации.

Трагическое восприятие реальности. Роль исторической картины в живописи французского романтизма. Реальное событие как повод для создания

актуальной исторической аллегии. Картина гибели, смерти, отчаяния и

надежды. Т. Жерико. Эволюция мастера, основные произведения. Картина Т.

Жерико «Плот Медузы» — программное произведение романтизма. Э.

Делакура, колористическая система художника. Живописное, графическое и теоретическое наследие.

Промышленная революция и строительство. Новые материалы и конструкции, позволившие решать более сложные конструктивные и пространственные проблемы. Программный характер выставочного павильона на Всемирной выставке в Лондоне и Эйфелевой башни в Париже. Градостроительные проблемы. Масштабная перепланировка Парижа.

Изобразительное искусство реализма XIX в. Содержание термина "реализм", его расширительное и более узкое употребление как обозначение периода в истории искусства XIX в. Возрастание роли бытового жанра в живописи середины XIX в. Бытописание, демократизм и социальная тенденциозность жанровой живописи. Поиски нового положительного героя и новых этических ценностей в творчестве крупнейших французских художников эпохи реализма. Расцвет карикатуры во Франции середины XIX в. Становление французского национального пейзажа как программная задача "Барбизонской школы". Этапы развития школы. Характеристика творческих индивидуальностей барбизонцев: Теодор Руссо, Нарсис Виржилль Диаз де ла Пенья, Жюль Дюпре, Шарль Франсуа Добиньи. К. Коро - создатель «пейзажа настроения» — валерная живопись, ее характеристика. К. Коро и барбизонцы — черты общности и различия. Образ природы в творчестве Ф. Милле и К. Курбе.

Импрессионизм. Происхождение термина. Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты. Особенности пейзажного жанра в творчестве импрессионистов. Последовательность работы на пленэре и наблюдение изменчивых природных феноменов. Этюд как основная форма живописной системы импрессионизма. Город в живописи импрессионистов. Темы праздника и развлечений в произведениях импрессионистов. Галантные сцены и чувственное обаяние жизни. Живописная система импрессионизма. Светоносность, разложение красочного тона,

использование системы дополнительных цветов, отдельный мазок и импровизационность метода. Неожиданные и необычные точки зрения, композиционные срезы, фрагментирование изображения. К. Моне, А. Сислей, О. Ренуар, К. Писсаро, Э. Дега, Берта Моризо, Фредерик Базиль и др.

Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм). Общепринятость и условность термина, объединяющего неоимпрессионистов. Влияние импрессионизма на их творчество и неудовлетворенность интерпретацией мира художниками-импрессионистами. Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета. Трактат Поля Синьяка и творческая практика неоимпрессионистов.

Постимпрессионизм. Постимпрессионизм во французской живописи конца XIX в. Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преобразования природы, активизация и символизация художественных средств. Импрессионизм и постимпрессионизм — сходство и различие. Творческий метод мастеров постимпрессионизма и характеристика индивидуальной манеры П. Сезанна, В. Ван-Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека. Значение их творчества в формировании основных течений живописи начала XX в.

Огюст Роден и его реформатская роль в истории скульптуры. Пластическая выразительность позы, движения человеческой фигуры. Экспрессивные возможности лепки, живописной игры разнообразной обработки мрамора, эффектов незаконченности.

Новаторское решение городских памятников. Возвращение к античной традиции и ее новое истолкование в скульптуре начала XX в.

Модерн (ар нуво, югендитиль) в архитектуре и прикладном искусстве.

Попытка сформировать целостный стиль, противостоящий эклектике. Идеи преобразований среды и мира. Поиски синтеза искусств. Природа как основа

формообразования в модерне: биоморфность текучих подвижных форм, предпочтение криволинейных очертаний и растительных мотивов в орнаменте. Соотношение интернациональных и национально-романтических идей в развитии стиля.

Противоречия стиля модерн: социальный идеализм и реальности буржуазного общества, эстетизм и поиски функциональных решений, ремесло и фабричное производство, уникальное и массовое, обилие орнаментального декора и выразительность новых конструкций и материалов.

Национальные школы и ведущие мастера модерна - Англия, Франция, Бельгия, Финляндия, Испания: Ч. Макинтош, В. Орта, И. Хофман, Ольбрих, Гауди.

Группа «Наби». Стиль модерн в живописи. Тяготение станковой картины к декоративному панно — одна из тенденций в живописи начала XX в. Мир интимного.

Символизм в живописи. Поиски художниками конца XIX в. монументально-декоративных решений, интерес к прикладным искусствам и работе в театре.

Искусство XX века

Мировое искусство начала XX века и факторы, повлиявшие на его формирование. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира.

Периодизация искусства XX в. Глубокие изменения социальной, политической и экономической жизни. Политическая активность художников половины века. Идеи революционного преобразования мира, увлечение анархизмом, социал-демократическими и коммунистическими учениями, участие в антифашистских и антивоенных движениях. Разрушение традиционной картины мира и гуманистических ценностей предшествующей культуры. Влияние научных открытий в области физики и психологии на общественное сознание. Ощущение утраты целостного представления о мире, усиление индивидуализма, чувство свободы, отчаяние одиночества и

стремление к обретению гармонии. Позиция противостояния буржуазной действительности, массовому сознанию от нигилистического отрицания до экзистенциального пессимизма. Поиски новых основ построения общества и идеи жизнестроительства в искусстве XX в.

Архитектура XX в. Технический прогресс как мощный фактор развития современной архитектуры. Широкое внедрение новых материалов и конструкций (металлические каркасы, железобетон, новые конструкции перекрытий пластические возможности новых монолитного железобетона). Формообразующие возможности новых конструкций. Оригинальная теория "органической архитектуры" американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Поиск соединения современных конструкций, функциональных задач архитектуры и ее связи с природой. Функционализм (конструктивизм, рационализм) в европейской архитектуре 20-х годов. Лидеры «современной архитектуры» первой половины XX в.: Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, В. Гропиус, Э. Сааринен.

Искусство авангарда Термины "авангард" и "модернизм", их содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве рубежа XIX-XX вв. Резкое убыстрение художественного процесса в начале XX века. Стремление к объединению и множественность направлений в поисках нового языка и новых форм выражения своих представлений и эмоций.

Фовизм и кубизм - первые и основополагающие течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение). Фовизм (группа «диких»).

Программное утверждение принципа субъективизма в искусстве. Тенденция к декоративности, решение колористических проблем. Анри Матисс.

Декоративная красочность, плоскостность трактовки формы, ритмическая организация композиции и линий. Коллаж. Декупажи. М. Вламинк, А.Марке.

Кубизм. От геометризации к беспредметному. П. Пикассо, Жорж Брак и Фернан Леже — основоположники кубизма. Пабло Пикассо. Многоликость крупнейшего мастера в искусстве XX в. Эволюция творчества.

Экспрессионизм в Германии. Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда 1900-х - 1920-х годов. Художественные принципы объединения "Мост". Программная антиклассичность образов.

Мастера так называемой Парижской школы. Лирический экспрессионизм (А. Модильяни, М. Утрилло, М. Шагал).

Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда и роль Василия Кандинского в формировании этого направления. Программа группы "Синий всадник", созданной Кандинским в Мюнхене. Развитие идей романтизма и символизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи.

Развитие абстракционизма в 50-х-70-х годах.

Футуризм. Агрессивный характер манифестов футуризма: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Идея реконструкции мира.

Дада - интернациональное движение, объединившее во время Первой мировой войны поэтов, художников, музыкантов на основе тотального нигилизма. Принципиальная бессмысленность названия этого направления.

Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого достоинства. Вызов культуре, выявление абсурдности и алогичности мира.

Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-х-70-х годов, постмодернизма и сюрреализма.

Сюрреализм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве.

Интернациональный характер и длительность существования направления.

Влияние идей З.Фрейда и К.Г.Юнга на формирование сюрреализма.

Утверждение цели искусства как освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу.

Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума.

Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции

в изобразительном искусстве. Воплощение в творчестве С. Дали сексуально-агрессивных видений, образов смерти, картин разрушений, метаморфоз и бессмысленности мира.

Политика и искусство 1920-х-1950-х годов Анархистские и революционные идеи в декларациях футуристов и произведениях немецких экспрессионистов накануне Первой мировой войны. Антибуржуазный пафос выступлений дадаистов. Влияние Октябрьской революции и сочувствие идеям построения нового общества в России. Социальный утопизм программы "Баухауза", размышления Ле Корбюзье о социальной роли архитектора в обществе. Широкое распространение левых идей и деятельность левых объединений художников в Европе. Антимилитаристские настроения, социализированность и определенность политических позиций художников немецкого экспрессионизма 20-х годов. Искусство как средство пропаганды идей национал-социализма в политике фашистской Германии. Разгром экспрессионизма и всех левых направлений в искусстве и архитектуре. Возрождение академизма и традиционных форм реалистической живописи. Мифологизация образа вождя, интерес к героям национальных легенд и эпоса, милитаризация сознания и культ силы, имперские амбиции. Гражданская война в Испании в трагических композициях С. Дали ("Предчувствие гражданской войны, мягкая конструкция с вареными бобами"). "Герника" Пикассо - апокалиптическая картина гибели, страдания, гнева и протеста. Активная политическая деятельность Пикассо в 40-е - 50-е годы: участие в движении сторонников мира и создание графического символа этого движения - "голубь мира".

Монументальная живопись Мексики 20-х - 40-х годов. Политическая и художественная деятельность Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса. Соединение революционных идей, социальных тем, образов индейского фольклора.

Основные тенденции развития современного мирового искусства - реализм, постмодерн, масс-культура.

Особенности развития культуры и искусства во второй половине XX века и перспективы развития предметного мира.

Искусство Древней Руси

Искусство Древней Руси; русское искусство XVIII-XIX вв.; искусство XX века в России; самобытность русского искусства и его связь с развитием Российского государства. Влияние западно-европейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства в XVII-XIX вв.

Русская культура и ее особенности.

Характерные черты русской ментальности. Бинарное строение русской культуры. Антиномичность как сущность русской культуры, причем принципиальное свойство русского менталитета - отсутствие середины в отношениях между полюсами. Отсутствие «дара формы» (Бердяев) - один из ключей к пониманию русского искусства. «Умонепостигаемость России», не поддающаяся выражению средствами пластических искусств.

«Литературность» русской культуры, ее истоки и формы проявления.

Византийское влияние и его переосмысление на русской почве.

Византийское влияние в типологическом освещении (М.Ю. Лотман).

Принятие христианства: проблема корреляции православия и русской ментальности. Византия как идеал государственной мощи и духовного богатства. Крещение Руси как акт культурно-исторического выравнивания.

Идеал святости как первоначальный культурный архетип, являющийся одним из воплощений русской ментальности.

История Византии как основа формирования русского искусства.

Сравнительный анализ русской и византийской святости. Интеллектуализм культурного синтеза в Византии и стихийно-эмоциональный синтез русской культуры: неопределенность иррационального содержания и заимствование формы. Общая черта русского искусства: конгломерат нерасчлененной духовности и стихийно-эмоционального переживания в качестве содержания

заимствованной формы. Фрески Киевской Руси: интеллектуализм византийского художественного образа и «душевность» русского эстетического восприятия. Иконопись и ее существенная связь с русским православием (по П. Флоренскому). Храм в Древней Руси: сакральное значение и литургическая символика. Коллективное начало в русской ментальности и различия русской и византийской архитектуры.

Искусство Киевской Руси. Архитектура Киева: Десятинная церковь, Софийский собор. Композиционные особенности св. Софии. Софийский собор в Новгороде. Фрески и мозаики Софии Киевской. Влияние византийского живописного канона. Мозаики Михайловского монастыря. Книжная миниатюра. Искусство Киевской Руси - блестящий расцвет русского художественного творчества.

Искусство 12 - сер. 13 вв. Ослабление власти киевского князя. Процесс распада русской художественной культуры на ряд локальных художественных течений и школ. Новгородская школа. Простота и строгость, величавая сила и скупость выразительных средств - характерные признаки новгородского искусства. Архитектура Новгорода: Георгиевский собор Юрьева монастыря, Спасо-Нередицкая церковь. Сложение новгородской школы живописи во второй половине XII века. Фрески Георгиевского монастыря в Старой Ладогe, фрески Спасо-Нередицкой церкви. Стилистические черты новгородской живописи. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура: эволюция от простоты к утонченному изяществу. Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Особенности архитектурного и скульптурного декора храмов Владимиро-Суздальского княжества. Стилистика живописи. Росписи Дмитриевского собора: связь с киевской школой живописи.

Искусство середины 13 - середины 15 века

Архитектура Галицко-Волынской Руси, Новгорода и Пскова.

Живопись Новгорода, Пскова и Твери. Вторая волна греческих влияний на развитие искусства Руси. Творчество Феофана Грека в Новгороде и Москве. Архитектура Московского княжества. Формирование московского централизованного государства, укрепление Москвы и перестройка Кремля. Куликовская битва и формирование оптимистического мировидения. Его отражение в раннемосковской архитектуре.

Живопись Москвы начала 14 - середины 15 века. Общечеловеческая ценность русской живописи XV в. Ее символика, духовный смысл и тайна воздействия на душу предстоящего. Андрей Рублев и его круг. Роспись вместе с Прохором из Городца и Феофаном Греком Благовещенского собора в Кремле (иконы праздничного ряда). Успенский собор во Владимире. Композиция Страшного суда. Христос Рублева - человек, желающий помочь людям.

Звенигородский собор (иконы: "Спас", "Архангел Михаил", "Апостол Павел".)

Икона "Троица" в церкви, поставленной на месте погребения Сергия Радонежского (Загорск - юность Рублева). Иконостас Троицкого собора Троице -Сергиевой лавры. Рублев - иллюстратор книг (Евангелия).

Дионисий. Традиции Андрея Рублева. Гуманизм.

Икона "Богоматерь Одигитрия" для Вознесенского монастыря Московского Кремля. Фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Акафист - двадцать пять гимнов, сложенных в честь Богоматери. Радостное чувство пронизывает все фрески Дионисия, где прославляется Мария (Покров, Собор Богоматери). Впервые в истории живописи белый цвет приобретает самостоятельное значение. Успенский собор Кремля. Иконы "Митрополит Петр" и "Митрополит Алексей" - нарядная одежда с преобладанием белого, излюбленного Дионисием цвета.

Высокий иконостас в соборах Руси как уникальное явление. Состав иконостаса и его символика.

Скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Искусство конца 15-16 веков

Архитектура конца 15 - начала 16 века. Укрепление русского государства в XVI в. Монастырское и крепостное строительство на Руси. (Кирилло-Белозерский и Соловецкий монастыри, Ростовский и Московский кремли и др.). Шатровый храм (художественно-образный строй, версии истоков, конструктивные и декоративные особенности).

Живопись конца 15 - начала 16 века «Горний» и «дольний» мир в иконе XVI в. Вторжение людских разногласий и забот в иконный образ. Размывание канона и попытка запретить его в решениях Стоглавого собора.

Переосмысление функций иконы и трансформация художественного образа.

Новое в иконографии русской иконы XVI в. Иконы-притчи.

Скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Искусство России XVII века

От «Смутного времени» к петровской империи. «Бунташное столетие» в русской истории и искусство века перемен (изменения в мировидении, миропереживании, мировоззрении русского человека и их отражение в художественно-образном мировоплощении). Внутренняя обусловленность «узорочного стиля» в русском храмовом зодчестве XVII в. Раскол и его воздействие на искусство. Постсредневековые реминисценции.

Архитектура. «Нарышкинское барокко» в Московской архитектуре.

Фресковое убранство московских храмов XVII в. (кремлевские соборы, церковь Троицы в Никитниках). Архитектура Пскова в XVII в.

Живопись. Первые признаки формирования гуманистической (антропоцентрической) художественной картины мира. Творчество Симона Ушакова. Его сочинение «Призыв к любителям иконного писания» - призыв к художникам изображать реальную жизнь. «Портретная» икона в XVII в.

Парсуна как первый портретный жанр в русском искусстве.

Скульптура и декоративно-прикладное искусство.

Эстетика первого театра; поэтика литературы.

Влияние западно-европейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства.

Искусство первой половины XVIII века

Европеизация русского изобразительного искусства, его светский элитарный характер. Этапы развития. Смена стилей, их историческая соотнесенность со сменой царствований, этапами просвещения, развитием культуры, имманентными законами исторической динамики искусства.

XVIII век — эпоха развития портрета как проявление антропоцентризма в русском искусстве: от образа человека государственного к образу личности просвещенной.

Искусство Петровской эпохи. Графика, живопись и скульптура начала XVIII века и середины XVIII века. И. Никитин, А. Матвеев.

Архитектура и декоративно-прикладное искусство начала XVIII и середины XVIII века. Основание Санкт-Петербурга и его архитектура. Русское барокко.

Искусство второй половины XVIII века

Академия художеств и историческая живопись.

Портретная живопись. Ф. Рокотов и Д. Левицкий.

Бытовой жанр.

Скульптура второй половины XVIII века. Ф. Шубин. Грани души человеческой в портретах Ф.И. Шубина. Этапы его творческой биографии.

Архитектура 60-х - начала 80-х гг. В. Баженов, М. Казаков, И. Старов.

Архитектура 80-х - 90-х гг.

Пейзаж.

Портретная живопись конца XVIII века. В. Боровиковский.

Влияние западно-европейских тенденций на архитектуру, станковые и прикладные виды искусства.

Искусство первой половины XIX века

Спрессованность творческих методов, стилей в русском искусстве. Связь их смены с социальным и культурно-историческими процессами.

Архитектура первой половины XIX в. Два этапа развития классицизма в его движении к эклектике. Синтез искусств в русском классицизме первой трети XIX в. Архитектурные ансамбли послепожарной Москвы. Ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Внутренняя логика художественного процесса в русской живописи. Перелом от антропоцентризма к социоцентризму художественного процесса.

Взаимодействие и развитие классицизма с его вырождением в академизм, романтизма (его героический и трагический этапы), натурализма и формирующегося реализма.

Историческая живопись.

О. Кипренский и портретисты начала XIX века. В. Тропинин. А. Венецианов. К. Брюллов.

Историческая живопись в Академии художеств, - Ф. Бруни.

Пейзаж. И. Иванов. П. Федотов.

Скульптура первой половины XIX в. Тенденции исторической динамики стиля в русской скульптуре этого периода. Монументально-декоративная скульптура, ее жанры. Памятники. Станковая скульптура. Мелкая пластика.

И. Мартос, С. Пименов, В. Демут-Малиновский.

Искусство второй половины XIX века

Живопись 60-х гг. XIX века. В. Перов. Товарищество передвижных выставок.

Бытовая живопись 1870-1880 гг. И. Репин. Историческая живопись. И. Ге. В.

Суриков. В. Васнецов. В. Верещагин. Пейзаж: А. Саврасов, Ф. Васильев, И.

Шишкин, А. Куинджи, В. Поленов, И. Левитан.

Скульптура. М. Антокольский.

Искусство России конца XIX — начала XX века

Искусство эпохи канунов в контексте истории и мирового художественного процесса. Стремительность эволюции и сложность стилистических исканий.

Проблема временных границ искусства порубежного периода. Основные идеи и противоречия эпохи. Символизм. Стилистические искания эпохи модерн. Рост городов и строительный бум эры капитализма. Деятельность

художественных объединений. Рост субъективизма в творчестве. Эволюция системы жанров на рубеже веков, взаимопроникновение жанровых форм, роль пейзажа, а затем натюрморта. Тенденции к монументальному и декоративному, поиск синтеза искусств. Утверждение лирической концепции, отход от сюжетности к бессобытийным мотивам. Лозунг «искусство для искусства». Меценаты, маршаны и коллекционеры, их роль в художественной жизни рубежа XIX—XX вв.

Живопись и графика. С. Коровин, А. Архипов, С. Иванов. В. Серов. М. Врубель. К. Коровин. "Мир искусства". "Союз русских художников".

Театрально-декорационное искусство. Проблемы развития декоративно-прикладного искусства на рубеже веков. Мастерские Абрамцево и Талашкино.

Скульптура. Неоклассицистические тенденции в русской скульптуре рубежа веков.

Архитектура. Основные течения, мастера и периодизация русской архитектуры 1890—1910-х годов. Ф. Шехтель. И. Фомин

Искусство XX века в России.

Основные проблемы развития искусства в XX веке, в том числе политизации и идеологизации художественного сознания, соотношения новаторских поисков и традиции, наследия. Многонациональный характер искусства в XX веке. Взаимоотношения с мировым художественным процессом.

Архитектура периода гражданской войны, 1917-1930 гг. Градостроительство.

Промышленные и общественные здания. Конструктивизм в советской архитектуре. К. Мельников, братья Веснины. План монументальной пропаганды. Революционное искусство. Агитационный фарфор.

Советское изобразительное искусство 1920-х — начала 1930-х годов.

Исторические коллизии времени - Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 г. Их роль в развитии культуры и искусства. Возникновение "Бубнового валета". Тяготение художников нового поколения к яркой чувственной энергии, брутальности пластической формы. Новые формы

экспонирования произведений искусства. Новые организации и художественные объединения. Творчество В.Кандинского. Абстрактно-экспрессионистический метод в живописи. "Супрематизм" К.Малевича, система геометрической абстракции. М.Шагал. Октябрьская революция 1917 г. Радикальное изменение социального и экономического статуса художника в России. Художественные объединения в СССР 1920—1930-х годов (ОСТ, АХРР, «4 искусства», ОСА, «Круг» и др.). Портрет в советском искусстве 1917—1930-х годов. Многообразие направлений. Поиски образа-типа нового человека.

Многообразие стилистических тенденций в творчестве художников.

Размежевание творческих сил на "левых" и "правых". Постепенное усиление идеологического давления со стороны правительства. Эмиграция многих художников старшего поколения. Графика. Решение агитационно-пропагандистских задач в начале 1920-х годов. Развитие плаката. Творчество В.Фаворского. Широта стилевых установок, включающих реалистические и импрессионистические, а также авангардные опыты в духе кубофутуризма и конструктивизма. Постепенное "возвращение" к неоклассицизму на рубеже 1920-х-1930-х годов.

Скульптура 1900—1920-х годов (П. Трубецкой, А. Голубкина, С. Коненков, С. Эрзя, А. Матвеев, Б. Королев, Н. Андреев).

Искусство и власть. Идеологизация и политизация творчества и художественной жизни. Оптимизм искусства, зовущего к коммунизму.

Борьба за единство творческого метода. Неприятие инакомыслия и борьба с формализмом в искусстве.

Сложности развития искусства в эпоху тоталитарного режима.

Провозглашение "социалистического реализма" единым творческим методом для всех художников. Запрещение деятельности каких-либо творческих групп, объединений, кроме Союза советских художников, а также Союзов советских скульпторов и архитекторов. Резкий разрыв с авангардными устремлениями 20-х годов. Возрождение традиционной системы

художественного образования. Оформление системы жесткой административной и идеологической регламентации художественной жизни. Утопические идеи и новое мифотворчество, отраженные в произведениях искусства. Особенности развития творчества мастеров старшего поколения. Архитектура 1930 - середины 1950 гг. Судьбы авангардных концепций, новаторских архитектурных объединений в условиях сталинского режима. Окончательное утверждение норм "сталинского классицизма" на Первом съезде советских архитекторов. Строительство жилых и общественных сооружений в конце 30-х - начале 40-х годов. Генеральные планы Москвы и Ленинграда, их осуществление. Синтез искусств в крупных сооружениях и комплексах предвоенных лет. Парковая и архитектурная среда. Период Великой Отечественной войны. Специфика исторической ситуации и ее преломление в произведениях живописи, скульптуры, графики. Актуализация агитационно-массовых форм творчества. Развитие плаката. Политическая карикатура. Проблема восстановления городов, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, как основная в архитектурном проектировании. Осмысление мемориальной темы для увековечивания подвига советских воинов. Особая атмосфера послевоенных лет. Иллюзии "десталинизации" общественного сознания и их крах. Усиление "культы личности", ужесточение идеологической и художественной политики. Кульминация помпезного академизма на рубеже 40-х - 50-х годов. Феномен "искусства для себя" и позднее творчество мастеров старшего поколения. Их роль в сохранении традиций русской художественной культуры.

Советское изобразительное искусство 1930—1950-х годов. Творчество С. Герасимова, А. Пластова, М. Нестерова, В. Мухиной, М. Манизера, М. Сарьяна, А. Дейнеки, П. Корина.

Советская архитектура 60—80-х годов. Новые тенденции в архитектуре. Отказ от монументальности и помпезности. "Борьба с украшательством".

Индустриализация массового строительства, крупнейшие общественные сооружения в Москве, Ленинграде, союзных республиках.

Советское изобразительное искусство 1960—1980-х годов. Оживление и демократизация культурной жизни страны. Выставки зарубежного искусства, международные конкурсы и фестивали, обновление музейных экспозиций, начало молодежных выставок, новые периодические издания по искусству. Разработка нового языка современного искусства.

«Суровый стиль» в живописи. Творчество Г. Коржева, В. Попкова, Т.

Салахова, Т. Яблонской, А. Мыльников, Е. Моисеенко, М. Аникушина.

Искусство "семидесятников". Феномен молодежного искусства как фактор дальнейшего обновления традиционной системы советского искусства.

Особенности развития скульптуры в 1970-е годы. "Восьмидесятники".

Множественность творческих установок этого десятилетия, широкий диапазон интересов и ориентиров, свобода творческого сознания, резкое противостояние стереотипам предшествующих поколений. 1990-е годы.

Изменения в области культуры в период "перестройки". Формирование "плюралистической модели" российской художественной культуры. Начало развития художественного рынка в России. Свободная конкуренция различных стилей, тенденций, традиций и новаций. Архитектура на современном этапе. Тенденция "разгосударствления" строительной индустрии и архитектурной практики в целом, ее стимулирующее воздействие на творческий статус современного российского зодчества.

Тенденции полистилизма, их связь с контекстом мирового постмодернистского процесса.