

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной куль-
турной политики
Единак А.Ю.
«__» _____ 20__ г.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР**

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств

Профиль подготовки/специализация: История русского и зарубежного искусства

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. Цель и задачи дисциплины

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства), осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.03 История искусств (программа бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» декабря 2017 г. №1177, «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования», принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от 25 сентября 2017 г., с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от 29 мая 2018 г.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства) установлены следующие формы проведения государственной итоговой аттестации:

1. Государственный экзамен, проводимый по дисциплинам ОПОП, результаты освоения которых имеют определенное значение для профессиональной деятельности выпускника. Государственный экзамен проводится устно;

2. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Основной целью подготовки ВКР по направлению 50.03.03 - «История искусств» (квалификация – бакалавр, профиль – История русского и зарубежного искусства) является проверка и оценка фундаментальных знаний студентов по дисциплинам основной образовательной программы, а также готовности к основным видам профессиональной деятельности.

Студент в ходе освоения дисциплины «История искусств» должен продемонстрировать:

- знание:
 - основных методологических подходов к изучению истории искусств;
 - базовых понятий, этапов и основных тенденций развития истории искусств; явлений истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;
 - важнейших направлений исследования истории искусств;
 - национального своеобразия художественных школ, уважение и осознание ценности культуры и искусства другого народа, освоение духовного потенциала;
- умение:
 - работать с основными понятиями истории искусств, на этой основе выстраивать соответствующий тематический тезаурус;
 - преподавать историю искусства в рамках дополнительных общеобразовательных программ;
 - применять современные методы исследования к изучению и анализу процессов и явлений истории искусств, использовать анализ, синтез, сравнения, обобщения, систематизацию;
 - преподавать историю искусства в рамках дополнительных общеобразовательных программ;
 - анализировать и выявлять специфику основных средств выразительности в искусстве прошлого и настоящего;
 - идентифицировать и классифицировать источники при анализе истории искусств;
 - формулировать, корректно и аргументировано защищать собственную точку зрения на проблемные вопросы истории искусств;
- владение:
 - понятийным аппаратом дисциплины;

- классификацией изученных объектов и явлений художественной культуры; структурированное владение изученным материалом, информацией, полученной из различных источников;
- педагогическими технологиями по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ в области истории искусства
 - исследовательскими, коммуникативными и информационными умениями;
- основными методами и приемами анализа культурно-исторических и искусствоведческих текстов.

Задачи подготовки ВКР должны быть направлены на выявление у выпускников знаний, умений и навыков применения теоретических знаний на практике в области истории искусств, как мировой, так и отечественной, полученных в процессе обучения:

- проверка знаний студентов основных теоретико-методологических подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, определяющих профессиональные компетенции выпускника;
- демонстрация умения студента ориентироваться в актуальных культурных явлениях и процессах, иллюстрировать теоретические положения практическими примерами;
- оценка уровня обоснования студентом собственных выводов, грамотности их изложения;
- определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям ФГОС ВО.

2. Сроки проведения, объем в з.е., способы и формы проведения ГИА

2.1. Сроки проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определённые учебным планом и календарным учебным графиком ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства). Государственная итоговая аттестация является обязательной и основана на оценке знаний, полученных студентами после полного освоения основной образовательной программы, включая учебную и производственные практики.

Она осуществляется:

- 4 курс - дневная форма обучения
- 5 курс - заочная форма обучения

2.2. В соответствии с рабочим учебным планом объем государственной итоговой аттестации бакалавриата по направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства) составляет 9 з.е. (из них: государственный экзамен – 3 з.е., подготовка и защита ВКР – 6 з.е.)

2.3. В соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства) включает:

- защиту выпускной квалификационной работы, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, предполагающей самостоятельное научное исследование и решение актуальной и социально-значимой проблемы, относящейся к сфере истории искусств и художественных практик.

Форма и содержание государственной итоговой аттестации должны обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки бакалавров, завершающих обучение, а также подтвердить их соответствие квалификационным компетенциям, отвечающим направлению подготовки 50.03.03 - «История искусств» (профиль – История русского и зарубежного искусства). Успешная работа над ВКР является условием успешного прохождения Государственной итоговой аттестации.

3. Содержание государственной итоговой аттестации (защита ВКР)

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) - должна позволять оценить соответствие подготовки студентов-выпускников института совокупному ожидаемому результату образования по ОПОП ВО.

Компетенции обучающегося, проверяемые в ходе Государственной итоговой аттестации

компетенция	Расшифровка
Универсальные	
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2	Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4	Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-6	Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8	Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-9	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в п профессиональной деятельности
Общепрофессиональные	
ОПК-1	Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;
ОПК-2	Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии;
ОПК-3	Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства
ОПК-4	Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры;

ОПК-5	Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательски и практических задач профессиональной деятельности
ОПК-6	Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании массового историко-культурного сознания
ОПК-7	Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
Профессиональные	
ПК-1	Способен к преподаванию истории искусства в рамках дополнительных общеобразовательных программ
ПК-3	Способен к выявлению и анализу художественных потребностей экскурсантов при определении концепции и стратегии развития экскурсионной организации
ПК-4	Способен к осуществлению научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музее

3.1. Содержание ВКР, требования к ВКР и порядку ее выполнения. Перечень тем ВКР

3.1.1. ВКР выполняется в виде: бакалаврской работы

3.1.2. Под содержанием ВКР понимается совокупность выполненных обучающимися заданий по подготовке и защите работы.

Компетенции обучающегося, проверяемые в ходе подготовки и защиты ВКР

№№	Совокупность заданий, составляющих содержание выпускной квалификационной работы студента-выпускника по ОПОП ВО	Коды компетенций как совокупный ожидаемый результат защиты ВКР
1.	Подготовка ВКР (в виде бакалаврской работы)	УК-7; УК-6; УК-8; ОПК-2; ОПК-1; УК-2; УК-1; УК-3; УК-5; УК-4; ПК-5; УК-9; УК-10; ПК-2; ПК-1; ОПК-4; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-6
2.	Защита ВКР	УК-7; УК-6; ОПК-1; УК-8; УК-5; УК-2; УК-1; УК-4; УК-3; ПК-4; ОПК-7; УК-9; УК-10; ПК-1; ПК-3; ОПК-6; ОПК-3; ОПК-2; ПК-4; ОПК-5; ОПК-4

3.1.3. Перечень тем для выпускной квалификационной работы

1. Влияние архитектуры Владимиро-Суздальской земли на зодчество Московского княжества.
2. Сравнительная характеристика древнерусских былин и западноевропейских саг.
3. Проблема осмысления «византийского вклада» в художественной культуре Древней Руси.
4. Сравнительная характеристика крестово-купольного храма и романского собора
5. Новые подходы к искусству в произведениях Симона Ушакова
6. Рождение автора в русской портретистике XVIII в.
7. Динамика психологической проблематики русской портретистики XVIII – начала XIX в.
8. Смысловое поле пары «портрет – зритель» в России XVIII в.
9. Опыт интерпретации в русском искусстве XVII - XVIII вв.: сравнительный анализ
10. Журналы 1760 – 1780-х гг. и их роль в развитии отечественной художественной критики
11. Трансформация трактовки образов животных в отечественной/западноевропейской художественной традиции (XIX век)

12. Трансформация трактовки образов животных в отечественной/западноевропейской художественной традиции (XX век)
13. Театрализация как диагноз современного искусства (на примере России/Запада)
14. Искусство Ренессанса: научно-техническая детерминация схем изобразительности
15. Рефлексия художественного образа в пространстве пограничья стилей
16. Язык современного искусства как основа эстетического дискурса
17. Концепт «граница» в садово-парковом искусстве Запада и Востока (Китай, Япония): сравнительный анализ
18. Трансформация художественного языка живописи в пространстве постмодерна
19. Осмысление дуальности «художественное – экзистенциональное»: антропологические аспекты языка искусства
20. Особенности диалога искусства Запада и Востока во второй половине XIX в.
21. Влияние Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран
22. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ Европы XVII в.

3.1.4. Требования к структуре, содержанию, этапам выполнения ВКР

Выпускная квалификационная работа бакалавриата по направлению 50.03.03 - «История искусств» (профиль – общий) представляет собой законченную разработку, в которой ставится и исследуется оригинальная, актуальная для истории искусств проблема.

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из следующих частей: титульного листа, оглавления, введения, обозначений и сокращений, основной части (глав и параграфов), заключения, списка использованной литературы. ВКР должна включать разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности и степени изученности, постановкой цели и задач работы, определением методов исследования и категориально-понятийного аппарата, конкретным исследованием проблем, выводами.

В ВКР выпускник должен показать умение определять предмет изучения, формулировать исследовательские задачи, выбирать теоретические и методологические подходы к разработке темы, описывать формы и процессы культуры и искусства посредством профессионального языка, делать обобщения и выводы, позволяющие квалифицировать знания выпускника как соответствующие государственным требованиям к уровню и содержанию подготовки историка искусств.

Требования к оформлению ВКР

Текст ВКР набирается на компьютере:

- шрифт – 14 кегль, Times New Roman;
- межстрочный интервал - полуторный;
- размер бумаги – А 4;
- поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
- отступ красной строки – 1,25 см;
- выравнивание – по ширине;
- автоматическая установка переносов
- два экземпляра Выпускной квалификационной работы переплетаются типографским способом. К каждому экземпляру прилагается CD диск с текстом ВКР и иллюстративным материалом (презентацией).
- рекомендуемый объем – 60-70 страниц.
- последовательность брошюрования:

1. Титульный лист
2. Отзыв научного руководителя
3. Рецензия на ВКР
4. Содержание (не «план», не «оглавление») ВКР

5. Резюме (1,5 - 2 стр.) – краткое изложение содержания и результатов исследования, является основой выступления студента во время защиты ВКР.

6. Далее в соответствии со структурой ВКР и указание страниц.

Введение

Глава I.

§1.

§2...

Глава II

§1.

§2.

Заключение

Литература

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Этапы выполнения и представления в государственную аттестационную комиссию выпускной квалификационной работы

п/п	Этапы подготовки	Рекомендуемый срок
1.	Выбор темы работы	Октябрь
2.	Подбор и предварительное ознакомление с литературой по избранной теме	октябрь – ноябрь
3.	Составление первоначального плана работы	октябрь – ноябрь
4.	Подбор материала, его анализ и обобщение	декабрь – февраль
5.	Написание текста работы, представление первоначального варианта работы научному руководителю	февраль – март
6.	Доработка работы в соответствии с замечаниями научного руководителя	март – апрель
7.	Предзащита работы на заседании выпускающей кафедры	не позднее, чем за 1-1,5 месяца до защиты
8.	Доработка работы в соответствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление	Май
9.	Проверка работы через систему Антиплагиат	Май
10.	Получение отзыва научного руководителя, передача работы на рецензирование	минимум за месяц до защиты
11.	Получение рецензии, передача завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии на выпускающую кафедру	минимум за 15 дней до защиты
12.	Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного материала, разработка презентации)	Июнь
13.	Защита выпускной квалификационной работы	Июнь

3.1.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Порядок защиты выпускной квалификационной работы определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования», принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры (протокол № 2 от 25 сентября 2017 г.), с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры (протокол № 10 от 29 мая 2018 г.).

Защита ВКР проходит на заседании Государственной экзаменационной комиссии, состав которой утверждается приказом ректора.

В государственную экзаменационную комиссию представляются:

1. Текст ВКР;
2. Текст отзыва научного руководителя;
3. Текст рецензии с подписью рецензента (из числа ППС вуза (или из сторонних организаций, в этом случае - заверенной отделом кадров предприятия или учреждения, в котором работает рецензент).
4. Отчет о результатах проверки ВКР в программе «Антиплагиат»
5. Диски с текстом ВКР

Защита ВКР проходит публично, носит характер научной дискуссии. Процедура защиты начинается с объявления председателя ГЭК о защите ВКР, указывается ее название, фамилия, имя, отчество автора и сообщается наличие необходимых документов.

Затем слово предоставляется автору работы для сообщения основных результатов дипломного исследования. Для доклада автору отводится 8-10 минут, поэтому в докладе следует выделить основные положения и результаты исследования. Выступление должно быть построено на основе заранее подготовленных тезисов или полного текста выступления, содержание которого обсуждено с научным руководителем.

В структурном соотношении выступление можно разделить на три части:

- Первая часть в сокращенном виде представляет введение работы - отмечается актуальность избранной темы, дается описание проблемы, формулировка целей и задач исследования, определяются объект и предмет исследования, а также методы, с помощью которых получен фактический материал, характеристика общей структуры работы.
- Вторая часть характеризует каждый раздел работы, при этом особое внимание уделяется результатам самостоятельного исследования.
- Третья часть выступления строится по тексту заключения. Автор представляет выводы и те практические рекомендации, которые содержатся в его работе.

После выступления студента зачитываются отзыв и рецензия (или слово предоставляется научному руководителю и рецензенту), студенту предоставляется слово для ответа на замечания и пожелания рецензента и научного руководителя.

Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все присутствующие на защите. В устной форме автору могут быть заданы вопросы, не выходящие за рамки проблемы исследования. Ответы на заданные вопросы должны быть четкими, логичными, аргументированными.

На закрытом заседании члены ГЭК подводят итоги защиты и принимают решение об ее оценке. Решение принимается простым большинством членов комиссии, при равном числе голосов голос председателя является решающим.

Председатель ГЭК объявляет оценку по итогам защиты всем присутствующим и закрывает заседание.

После защиты один экземпляр выпускной квалификационной работы, оформленной в установленном порядке, переплетенной вместе с отзывом руководителя, рецензией, диском с текстом ВКР и справкой о результатах проверки текста работы в программе Антиплагиат передается на хранение в деканат, второй – остается в фонде кафедры и может быть использо-

ван в учебном процессе, в том числе, в самостоятельной работе студентов. При последующем использовании ВКР на нее должна быть сделана ссылка.

3.2 Содержание дисциплины

Под содержанием дисциплины понимается совокупность составляющих ее заданий.

Перечень примерных вопросов для выполнения ВКР

1. Анализ искусства Московского княжества XII – первой половины XV вв.
2. Идентификационные компоненты процесса «обмирщения» в русской культуре и деятельность Бориса Годунова
3. Особенности развития искусства Руси XVII в.
4. Оценка основных тенденций в русском искусстве 1700 – 1725 гг. в работах отечественных и западных исследователей художественной культуры
5. Описание характерных черт русского искусства 1740 – 1760-х гг.
6. Анализ особенностей развития русского искусства в эпоху Просвещения
7. Общая характеристика русского искусства первой половины XIX в.
8. Рассмотрение основных тенденций в развитии русского искусства второй половины XIX в.
9. Исследовательские подходы к выявлению особенностей развития искусства Западной Европы XIX века
10. Классификация и систематизация новых тенденций в искусстве Западной Европы XIX века
11. Сравнительная характеристика искусства Франции конца XVIII и первой трети XIX века
12. Характеристика произведений романтизма и реализма в искусстве Франции первой половины XIX в.
13. Анализ импрессионизма как художественного явления
14. Основные тенденции в творчестве художников-импрессионистов
15. Особенности развития европейского искусства в 1870 – 1890-е гг.
16. Анализ постимпрессионизма как художественного явления
17. Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.
18. Общая характеристика испанского искусства XVII – XVIII вв.
19. Формально-стилистический анализ голландского искусства первой половины XVII вв.
20. Особенности голландской живописи второй половины XVII века
21. Социологический и семиотический анализ европейского искусства XVIII в.
22. Основные тенденции в развитии искусства Франции XVIII в.
23. Региональные особенности развития искусства: английское искусство XVIII - первой трети XIX века
24. Особенности развития искусства в Др. Греции
25. Основные подходы к анализу искусства Др. Рима: периодизация, влияния и значение
26. Общая характеристика искусства средних веков. Основные тенденции развития искусства дороманского периода
27. Иконография и особенности развития европейского искусства (романский стиль)
28. Социологический и семиотический анализ итальянского искусства эпохи Возрождения
29. Формально-стилистический подход при рассмотрении искусства раннего Возрождения. Основные школы
30. Искусство Высокого Возрождения
31. Особенности претворения идей Ренессанса в искусстве Нидерландов
32. Сравнительная характеристика Северного и итальянского Возрождения
33. Возрождение в Германии: тенденции и характерные черты
34. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.
35. Сравнительная характеристика основных экспериментальных направлений искусства первой половины XX века: особенности и творчество основных представителей.

36. Понятие искусства, виды искусства, место и специфика изобразительного искусства в системе искусств
37. Жанровая природа изобразительных искусств. Основные виды и жанры живописи
38. Анализ основных тенденций в развитии древнерусского искусства
39. Особенности развития искусства классического периода Др. Греции
40. Искусство эпохи эллинизма
41. Характеристика искусства Византии
42. Особенности развития европейского искусства (готический стиль)
43. Основные тенденции развития мирового искусства на современном этапе
44. Анализ русского искусства рубежа XIX – начала XX века: основные тенденции
45. Особенности советского искусства первой половины XX века
46. Основные тенденции в развитии советского искусства второй половины XX века
47. Общая характеристика искусства Древнего мира
48. Особенности художественной культуры древнейших цивилизаций Америки
49. Искусство арабского Средневековья: особенности и тенденции
50. Особенности искусства средневекового Востока (Япония, Китай, Индия).

Содержание тем для подготовки ВКР

1. Анализ искусства Московского княжества XII – первой половины XV вв.

Художественные центры Руси: рост городов, оборонное и монастырское строительство. Художественные школы Ярославля, Смоленска, Твери, Новгорода. Общая характеристика декоративно-прикладного искусства Руси XII – первой половины XV вв. (технологии, эмали, оружие и пр.). Влияние архитектуры Владимиро-Суздальской земли на зодчество Москвы (перестройка Кремля). Формирование ансамбля Московского Кремля: особенности планировки Московского Кремля, Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, Колокольня Ивана Великого, Церковь Ризоположения, Грановитая палата

2. Идентификационные компоненты процесса «обмирщения» в русской культуре и деятельность Бориса Годунова

Особенности шатровой архитектуры на Руси XVI в. Роль Оружейной палаты в художественной культуре Руси XVI – XVII вв. Возведения новых городов (Курск, Елец, Воронеж, Архангельск и др.). Фортификационная архитектура: Смоленский Кремль и Ф.С. Конь, белгородско-тамбовская засечная полоса с 29 крепостями. Перестройка Москвы Борисом Годуновым. С.У. Ремезов как основоположник инженерной графики. Архитектурная школа Ярославля XII – XVII вв. Деятельность Я.Г. Бухвостова.

3. Особенности развития искусства Руси XVII в.

Возобновление строительства шатровых храмов в XVII вв. Строительство Ростовского Кремля и участие митрополиты Ионы. Особенности дворцовой архитектуры (Теремной дворец, дворец в Коломенском). Зарождение парсуны. Новое понимание искусства в произведениях Симона Ушакова, Иосифа Владимирова, Симеона Полоцкого. Общая характеристика «нарышкинского барокко». Общая характеристика литературы («Возвращение блудного сына» как один из излюбленных сюжетов, историческая литература).

4. Оценка основных тенденций в русском искусстве 1700 – 1725 гг. в работах отечественных и западных исследователей художественной культуры

Реформы Петра I и трансформация отношения к искусству в 1700 – 1725 гг. Особенности творчества И. Никитина, А. Матвеева, Алексея и Ивана Зубовых, А. Ростовцева, П. Пикара, Л. Каравака в работах А. Погосян, Т. Ильиной, Д. Лихачева, Дж. Биллингтона и др. Генеральный план Петербурга Д. Трезини и Ж.-Б. Леблона.

5. Описание характерных черт русского искусства 1740 – 1760-х гг.

Возведение Анниенгофов в Москве. Открытие придворной танцевальной школы при Анне Иоанновне и ее первые выпускники. Творчество В. Тредиаковского, реформы русского языка (В. Тредиаковский, М. Ломоносов). Стиль барокко (зарождение стиля на Западе, его характерные черты, новая система форм). Архитектура барокко и творчество Ф.Б. Растрелли (Цар-

скосельский и Зимний дворцы, Смольный монастырь, дворцово-парковый ансамбль как культурный феномен). Творчество А. Кантемира. Идеи Просвещения в творчестве А. Сумарокова

6. Анализ особенностей развития русского искусства в эпоху Просвещения

Общая характеристика классицизма как художественной системы. Классицизм в творчестве А. Кокоринова. Общая характеристика творчества Ж.Б.М. Валлен-Деламота. А. Ринальди и его постройки в России. Особенности творчества И. Старова. Архитектура Москвы (В. Баженов). Архитектура Москвы (М. Казаков). Зарождение сентиментализма в русском искусстве: творчество Н.М. Карамзина и В. Боровиковского. Черты классицизма в творчестве Ф. Рокотова и Д. Левицкого. «Крепостная интеллигенция» как феномен русского искусства XVIII века.

7. Общая характеристика русского искусства XIX в.

Общая характеристика художественных направлений XIX в. (классицизм, сентиментализм, романтизм): философское основание, представители. Общая характеристика архитектуры 1800 – 1830-х гг. Вольное общество любителей словесности. Роль литературных салонов в культуре России первой половины XIX века. Зарождение и становление романтизма в русском искусстве (В. Жуковский, М. Лермонтов, О. Кипренский). Общая характеристика архитектуры 1850-х гг. Возникновение художественных школ Москвы (открытие Училища живописи, ваяния и зодчества) и Петербурга, развитие жанровой живописи. Пенсионерство и вынужденная эмиграция русской художественной интеллигенции. Театральное искусство: открытие Малого и Большого театров, основание Александринки. Музыкальная культура: оперный романтизм (А. Верстовский), рождение национальной русской оперы в творчестве М. Глинки. Живопись первой половины XIX века: В. Тропинин, О. Кипренский, С. Щедрин.

8. Рассмотрение основных тенденций в развитии русского искусства второй половины XIX в. Влияние реформ 1860-х гг. на развитие отечественного искусства второй половины XIX в. Обоснование критического реализма как главного художественного метода: философско-эстетическая основа. Литературные смысловые пары: Л. Толстой и Ф. Достоевский, И. Тургенев и И. Гончаров). Расцвет драматургии: А. Островский, Л. Толстой, А. Сухово-Кобылин. Музыкальная культура: «Могучая кучка», творчество А. Даргомыжского и П. Чайковского. Общая характеристика деятельности Товарищества передвижников (И. Крамской, Ф. Васильев, И. Шишкин, Н. Ге, А. Саврасов, В. Polenov, В. Суриков). Национальное своеобразие этих художественных направлений. Общая характеристика архитектуры второй половины XIX в.

9. Исследовательские подходы к выявлению особенностей развития искусства Западной Европы XIX века

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи. Падение авторитета традиций и канонов академического искусства. Индивидуализм художественного мировидения. Поиск новых истин и новых изобразительных форм. Общественное признание художника как свободного профессионала. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки, салоны). Коммерциализация художественной жизни. Роль книгоиздателей, книготорговцев, антрепренеров, меценатов, критиков, цензоров в развитии художественной культуры эпохи. Рождение массовой культуры. Общедоступные музеи и библиотеки, публичные концерты, выставки. Общеευропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена, Петербург. Национальные и всемирные художественные выставки.

10. Классификация и систематизация новых тенденций в искусстве Западной Европы XIX века

Система искусств в художественной культуре XIX века. Литература и живопись – ведущие виды художественного творчества. Новые тенденции в развитии архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладном искусстве. Эстетические учения XIX века, их связь с общественным развитием и художественной практикой. Роль критики в художественной жизни эпохи.

Бидермайер. Эклектика. Стилль модерн. Новые материалы в архитектуре, новые архитектурные формы и типы зданий (вокзалы, мосты, выставочные павильоны). Возрождение старых ремесел (мозаика, расписное стекло, инкрустация, майолика). Рождение новых видов искусства (фотография, кино, промышленный дизайн). Взаимовлияние и синтез искусств. Художественные направления и их эстетические принципы (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм). Особенности проявления различных художественных направлений в живописи, скульптуре, архитектуре. Национальные художественные школы в XIX веке.

11. Сравнительная характеристика искусства Франции конца XVIII и первой трети XIX века. Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в. — как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей. Сложение и развитие реализма во французской литературе и искусстве и его связь с демократическими традициями романтизма. Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. “Клятва Горациев”, “Смерть Марата”, “Коронация Жозефины”, портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида. Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра “Большая Одалиска”, “Юпитер и Фетида”, “Обет Людовика XIII” и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. Романтические черты искусства Энгра.

12. Характеристика произведений романтизма и реализма в искусстве Франции первой половины XIX в.

Романтизм. Темы, сюжеты, образы. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Мировоззренческая и стилистическая неоднородность романтизма: интерес к национальной средневековой истории и национальному своеобразию, к современности, к Востоку, к литературным сюжетам. Романтизм в оценке современников. Романтизм в различных видах искусств. Романтизм в живописи (А. Гро, Т. Жерико, Э. Делакруа). Теодор Жерико. Ранние военные сцены Жерико. Развитие традиций давидовского реализма и утверждение общественной значимости искусства в творчестве Жерико. Психологизм поздних портретов художника. “Плот Медузы” — программное произведение романтического искусства. Романтические и реалистические элементы в картине «Скачки в Эпсоме». Эжен Делакруа: основные этапы творчества. Произведения “Ладья Данте”, “Хиосская резня”, “Смерть Сарданапала”, “Свобода, ведущая народ”, “Взятие крестоносцами Константинополя”. Колористические открытия художника и его влияние на европейскую живопись. Поиски героических образов. Новое понимание композиции и колорита. Декоративность поздних работ Делакруа, сложность их живописной структуры. Поиски драматического монументального стиля: батальные картины. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

13. Анализ импрессионизма как художественного явления

Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Влияние барбизонской школы и английских романтиков на формирование импрессионизма. Импрессионизм в литературе и музыке (М. Равель, К. Дебюсси). Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Кризис импрессионизма. Эдуард Мане — один из крупнейших мастеров французской живописи. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины “Музыка в Тюильри”, “Завтрак на траве”, “Лола из Валенсии”, “Олимпия”. Пленэрные открытия Э. Мане. “В лодке”, “Железная дорога”, “Нана”, “Бар в Фоли-Бержер” — крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане.

Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.

14. Основные тенденции в творчестве художников-импрессионистов

Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро.

15. Особенности развития европейского искусства в 1870 – 1890-е гг.

Основные тенденции в развитии европейского искусстве в последние годы XIX века (символизм, постимпрессионизм). Сравнительная характеристика импрессионизма и постимпрессионизма. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Символизм и прерафаэлиты: темы и сюжеты прерафаэлитов, трактовка понятия «искусство» и «творчество» в среде прерафаэлитов. У. Моррис и декоративно-прикладное искусство

16. Анализ постимпрессионизма как художественного явления

Философско-эстетические основы постимпрессионизма (интуитивизм, материализм)

Особенности творчества Ван Гога: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог – как предтеча экспрессионизма

П. Гоген и постимпрессионизм: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката

П. Сезанн и его вклад в развитие европейской живописи. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн – как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

17. Общая характеристика историко-культурного контекста Западной Европы XVII – XVIII вв.

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества. Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ.

Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

18. Общая характеристика испанского искусства XVII – XVIII вв.

Основные тенденции в развитии испанского искусства XVII – XVIII вв. Испанские живописные школы. Сложение реалистического направления. Живопись "бодегонес".

Эль Греко – основоположник «золотого века» испанского искусств. Особенности творчества и главные работы художника. Эль Греко в Толедо.

Д. Веласкес – крупнейший мастер европейского реализма. Реалистическое толкование мифологических сюжетов. Живописное мастерство Веласкеса. Д. Веласкес как придворный живописец короля Филиппа IV. Художник и дворец. Эволюция творчества мастера. Жанровое многообразие его живописи: портреты, бытовые сцены, исторические и мифологические композиции. «Менины», «Копья (Сдача Бреды)», «Пряхи» — вершины мировой живописи. Веласкес и развитие реалистического искусства.

Творчество Х. Риберы; Ф. Сурбарана (религиозная живопись, портрет, натюрморт); Б.Э. Мурильо (жанровые картины, религиозные сюжеты).

19. Формально-стилистический анализ голландского искусства первой половины XVII вв.

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х. Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х. Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю.

20. Особенности голландской живописи второй половины XVII века

Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

21. Социологический и семиотический анализ европейского искусства XVIII в.

Просвещение как общеевропейское идейное движение. Ориентация на естественнонаучное и рациональное мышление. Идеи «естественного порядка вещей» и «естественного человека». Просветительские идеи в искусстве. Искусство как средство нравственного совершенствования человека.

Идеи Просвещения и эстетика классицизма. Стилиевые особенности основных художественных направлений эпохи (классицизм, барокко, рококо, реализм, сентиментализм) и их проявление в различных видах искусств: архитектуре, садово-парковом искусстве, живописи, декоративно-прикладном искусстве.

22. Основные тенденции в развитии искусства Франции XVIII в.

Влияние фламандского и голландского искусства на искусство Франции XVIII в. Академические живописцы начала века. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Антуан Ватто – крупнейший французский художник начала века. Ранние жанровые и военные картины. Театральные сцены в творчестве Ватто. Ватто как мастер изображения «галантных празднеств». Роль Ватто в развитии пейзажного жанра. Значение Ватто в развитии рисунка как самостоятельного вида в искусстве XVIII века.

Стиль рококо и его эстетические установки. Ф. Буше — крупнейший представитель этого направления. Французская живопись середины XVIII века. Историческая и декоративная живопись. Реализм в живописи Ж.-Б. Шардена. Дидро о Шардене.

Французская скульптура: представители французского классицизма, скульпторы (Ж. Б. Лемуан, Э. М. Фальконе). Ж.-А. Гудон — крупнейший мастер портрета во французской скульптуре. Художники второй половины XVIII века. Ж. Б. Грез и сентиментально-морализирующее направление в живописи. О. Фрагонар: жанровые картины и пейзажи. Клод Лоррен и классицизм.

23. Региональные особенности развития искусства: английское искусство XVIII - первой трети XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни английского общества. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта.

Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства.

Томас Гейнсборо — выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического.

Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

24. Особенности развития искусства в Др. Греции

Античность как художественная эпоха и тип культуры. Происхождение и значение термина «античность». Духовные доминанты античного мира: космизм, гуманизм, антропоморфизм, свобода духа, индивидуализм, синкретизм, господство гармонии, симметрии, ритма и меры, рациональность, телесность, принципы агонистики (сопоставительность с целью достижения общественного признания) и калокагатии (стремление к единству физических и нравственных добродетелей). Пантеизм в античной культуре. Миф и религия в культуре Древней Греции. Аполлоновское, дионисийское и фаталистическое начала в мировоззрении древних греков. Истоки античного искусства. Место и роль художественной культуры в античном мире. Положение художника в обществе; социальный спрос и социальный заказ; свобода и зависимость творчества античного художника; конкурсы и выставки. Художественные центры, собрания и «хранилища» художественных произведений. Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов об античных эстетиках А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развитии художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (III - II тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (XI - VIII вв. до н.э.); 3. Архаический (VIII - VI вв. до н.э.); 4. Классический (V - конец IV вв. до н.э.); 5. Эллинистический (конец IV - I вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (V - I вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (I - V вв. до н.э.). Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кнос-

ский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

Древнегреческая литература и ее основные жанры; место и роль поэм Гомера в культуре Древней Греции. Становление древнегреческого театра и драматургии. Древнегреческая архитектура (дорический, ионийский и коринфский ордер).

25. Основные подходы к анализу искусства Др. Рима: периодизация, влияния и значение

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (VI век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей. Домус и инсула. Устройство терм и их значение. Влияние искусства Др. Рима на мировую художественную культуру. Фаюмские портреты. Особенности древнеримской скульптуры.

26. Общая характеристика искусства средних веков. Основные тенденции развития искусства дороманского периода

Общая характеристика средневекового искусства. Происхождение и значение термина «средние века». Ученые мира об эпохе средневековья. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Духовные доминанты, идеалы и символы эпохи. Христианская религия – господствующая форма общественного сознания. Религиозная картина мира. Монастыри как центры интеллектуальной и художественной жизни эпохи средневековья. Средневековое общество и культура. Культура народная, рыцарско-придворная, церковно-монастырская, бюргерская. Контрасты средневековой культуры. Средневековый мир в художественной культуре. Особенности художественного мышления. Художественный язык средневековья. Художественный канон. Сюжеты и образы средневекового искусства. Основные этапы развития западноевропейского средневекового искусства: дороманский, романский, готический периоды. Католицизм в культуре Западной Европы и его влияние на развитие искусства. Европейская схоластика и ее основные черты. Каролингское Возрождение: культурные реформы Карла Великого, деятельность Алкуина, формирование книжных школ, развитие миниатюры и декоративно-прикладного искусства. Особенности возведения дороманских храмов. Музыкальное искусство: формирование многоголосья и литургии.

27. Иконография и особенности развития европейского искусства (романский стиль)

Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Европа в период зрелого феодализма. Религия и церковь в общественной и культурной жизни Европы. Паломничества. Крестовые походы. Города как центры культуры. Общественное знание и свободомыслие. Рождение светской культуры.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Формирование первого общеевропейского стиля в искусстве – романский стиль. Общеевропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевро-

пейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Музыкальное искусство романского периода: менестрели, труверы, трубадуры, ваганты.

28. Социологический и семиотический анализ итальянского искусства эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.

29. Формально-стилистический подход при рассмотрении искусства раннего Возрождения.

Основные школы

Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Изменение трактовки религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). Основные школы живописи. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья). Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины “Весна” и “Рождение Венеры”. Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дождей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности. Значение венецианского искусства для развития европейского искусства. Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

30. Искусство Высокого Возрождения

Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор Браманте. Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вакх»; «Давид», «Пьета». Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро»; «Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец венецианской школы, один из основоположников искусства высокого Возрождения. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Тициан - глава Венецианской школы живописи. Разработка различных жанров и тем. Прически населения Европы эпохи Возрождения. Богатство и разнообразие причесок, головных уборов. Сложность женских причесок; подражание прическам античности. Зависимость форм и видов причесок от религиозного воззрения.

31. Особенности претворения идей Ренессанса в искусстве Нидерландов

Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.

Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и их “Часослов герцога Беррийского”.

Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ван Эйков. “Гентский алтарь” и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ван Эйка: “Мадонна канцлера Роллена”, “Мадонна каноника ван дер Пале”, “Чета Арнольфини”.

Рогир ван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.

Питер Брейгель старший, или “мужицкий” (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: “Игры детей”, “Битва Масленицы с Постом”, “Пословицы”. Графика Брейгеля. Работы позднего периода: “Триумф смерти”, серия «Времена года», “Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

32. Сравнительная характеристика Северного и итальянского Возрождения

Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.

33. Возрождение в Германии: тенденции и характерные черты

Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.

Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека (“Адам и Ева”, “Поклонение Троице”, гравюры “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Св. Иероним”, “Меланхолия”).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

34. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

35. Сравнительная характеристика основных экспериментальных направлений искусства первой половины XX века: особенности и творчество основных представителей.

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.). Футуризм (1909–1914).

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.

Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Искусство сюрреализма. От сюрреализма к поп-арту.

36. Понятие искусства, виды искусства, место и специфика изобразительного искусства в системе искусств

Художественная культура и искусство. Искусство как подсистема художественной культуры. Функции искусства. Классификация видов искусств: искусства пространственные, временные, пространственно-временные. Язык искусства. Основные закономерности развития и структура мирового художественного процесса. Этапы развития истории искусства, составляющие их периоды. Понятия: художественная эпоха, художественное направление, течение, школа, стиль. Исторический процесс развития искусства. Понятия “художественное содержание” и “художественная форма”. Изобразительные искусства в системе пространственных искусств. Визуальный характер изобразительных искусств. Формальные элементы структуры произведения изобразительного искусства: композиция, цвет, свет, линия, пластика, объем, пространство. Содержательные элементы структуры произведения: идея, тема, сюжет.

37. Жанровая природа изобразительных искусств. Основные виды и жанры живописи

Основные виды живописи. Живопись монументальная и станковая. Живопись как искусство цветовосприятия. Цвет как основа художественной выразительности живописного произведения. Цвет и колорит. Роль цвета в формировании колористической композиции произведения. Значение цветовых и светотеневых контрастов в формировании эмоциональной выразительности живописного образа. Основные техники живописи (фреска, темпера, пастель, масляная, мозаика и др.). Свойства, характеристики, техника и технология исполнения, достоинства и недостатки. Характеристика основных жанров живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой, батальный, анималистический, исторический, сказочно - мифологический жанры, иконография. Взаимосвязь и взаимодополняемость жанров в истории искусства. Скульптура как вид изобразительного искусства Архитектура в системе пространственных искусств.

38. Анализ основных тенденций в развитии древнерусского искусства

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Искусство Киевской Руси. XI век - период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор — главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII – XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса на Нередице и Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладоге. Демократичность образов, драматизм действия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.

Владимиро-Суздальское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владимиро-суздальских храмов. Иконопись Владимиро-Суздальской школы. «Богоматерь Владимирская» – главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

39. Особенности развития искусства классического периода Древней Греции

Расцвет античной рабовладельческой демократии. Афины времен Перикла. Идеи древнегреческих философов и их влияние на развитие искусства (Сократ, Протагор, Платон, Аристотель).

Архитектура. Сложение коринфского ордера. Архитектурные ансамбли. Ансамбль Афинского Акрополя. Единство конструктивной и художественно-эстетической сторон ансамбля. Строители Акрополя (Фидий, Иктин, Калликрат, Мнесикл). Сочетание дорического и ионического стилей. Принцип свободного расположения архитектурных сооружений. Пропилеи. Парфенон. Храм Ники Аптерос. Эрехтейон. Скульптурное убранство Акрополя. Идеал всесторонне развитой личности и его отражение в памятниках скульптуры. Скульптура ранней классики: декоративная скульптура (фронтоны храма Афины Афайи, храма Зевса в Олимпии). Круглая скульптура («Дельфийский возничий») и рельефы («Рождение Афродиты»). Мирон: скульптурный образ как отражение динамического характера осмысления мира; красота как благородство выразительных движений. Скульптура высокой и поздней классики. (Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, Лисипп, Леохар.) Краснофигурный стиль вазописи: стилистические и выразительные особенности. Сюжеты вазописи.

40. Искусство эпохи эллинизма

Завоевания Александра Македонского. Влияние политических, экономических перемен на культурное и художественное развитие Греции. Формирование нового художественного мировоззрения. Градостроительство и архитектура. Особенности эллинистических храмов, дворцов, административных и жилых зданий. Новые центры художественного творчества: Пергам, Александрия, Родос, Антиохия. Особенности художественного развития эллинистического периода: стремление к монументальности, индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности. Сюжеты и образы эллинистической скульптуры и живописи. Развитие живописных жанров: исторический, пейзажный, бытовой. Скульптурные школы эллинизма: материковой Греции (статуя Демосфена), неаполитанская («Бельведерский торс»), родоская («Фарнезский бык», «Лаокоон», Ника Самофракийская), пергамская (алтарь Зевса), александрийская («Старый рыбак»).

41. Характеристика искусства Византии

Истоки формирования Византийской культуры, периодизация. Македонское возрождение. Палеологовский ренессанс. Византийская христианская эстетика. Символизм, аскетизм и догматизм византийского искусства. Архитектура Византии. Типы храмовых сооружений: базилика, крестово-купольный храм. Планировка византийского храма. Памятники византийской архитектуры. Монументальная живопись: мозаика, фреска. Иерархическая система расположения сюжетов. Подчинение росписей и мозаик символике храма. Крестово-купольный храм Атик-Джами (сер. XI в.) и церковь монастыря Липса (нач. X в.). Мозаики церкви Св. Софии (IX–XI вв.), портреты императоров Константина и Юстиниана. Мозаики церкви Дафни (Афины), церкви Луки в Рокиде.

Иконопись. Истоки иконы — погребальные портреты эпохи эллинизма. Стилистические особенности византийской иконописи. Иконография. Образы Христа и Богоматери в византийском искусстве. Прикладное искусство. Книжная миниатюра.

Влияние искусства Византии на развитие европейской художественной культуры. Понятие «византийский стиль». Византия и Русь.

42. Особенности развития европейского искусства (готический стиль)

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция — родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики. Расцвет средневековых городов. Ведущая роль архитектуры и ее влияния на другие виды искусства. Готика — искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Шедевры готической архитектуры. Шедевры ранней готики: церковь аббатства Сен-Дени, собор в Шартре (1145–1155), собор Парижской Богоматери (1163–1234), Реймский собор (1212), собор в Амьене (1218). «Пламенеющая» готика Англии.

Скульптура в городском соборе: сюжеты и образы. Иконографическая программа готической скульптуры. Стилистика готической скульптуры. Характеристика скульптурного убранства готических соборов (Шартр, Амьен, Реймс и др.). Витражная живопись. Роспись алтарей. Готика в декоративно-прикладном искусстве: готическая миниатюра, орнамент, резьба по кости, мебель, искусство костюма, предметы церковного обихода.

Роль и значение искусства западноевропейского средневековья в истории мировой культуры.

43. Основные тенденции развития мирового искусства на современном этапе

Изменение политической и культурной картины мира после второй мировой войны. Расширение международного обмена информацией, научными, техническими достижениями и художественными ценностями. Значение новых информационных технологий в формировании образа жизни человека, его мировоззрения и способы связи с действительностью. Массовые коммуникации и их роль в формировании художественной культуры второй половины XX в. Кризис культуры и конфликт «цивилизация — культура» во второй половине XX в. Развитие производства и проблема выживания человека в этот период. Универсализация художественного мышления. Формирование интернациональных художественных течений, единой структуры мирового художественного процесса. Искусство постмодернизма (конец 1970-х — 1990-е гг.). Постмодернизм как общая характеристика культуры последней трети XX в. Поиск синтетического стиля. Стирание границ между историческими эпохами и национальными школами. Формирование представления о едином времени и пространстве художественной культуры.

Свободное использование различных исторических стилей, «цитирование» современных художественных технологий. Концептуализм, актуальное искусство как направления художественного поиска современности. Соединение искусства с достижениями компьютерных технологий, возникновение новых видов искусств.

44. Анализ русского искусства рубежа XIX — начала XX века: основные тенденции

Социальные конфликты и противоречия эпохи и их отражение в культуре на рубеже столетий. Основные тенденции в развитии искусства: обновление видов и жанров, переосмысление традиций, кризис бытового реализма и отживших канонов академизма, поиски новых путей самовыражения личности в искусстве, усиление субъективного начала как общей тенденции всего европейского искусства рубежа веков. Художественная жизнь России эпохи культурного ренессанса, Серебряного века: стремление к опосредованному отражению действительности в отличие от бытовой конкретики предшествующих десятилетий, широкое распространение стилизации: неоромантизм, обращение к традициям древнерусского искусства, народного лубка как свидетельство поисков новой художественной образности.

Живопись крупнейших мастеров рассматриваемого периода: В.А. Серова, М.А. Врубеля, М.В. Нестерова. Эволюция портретного жанра в творчестве Серова, представляющего все

границы портрета: парадно-репрезентативный, интимный, психологический. Графическое мастерство В.А. Серова. Трагическое мироощущение в живописи Врубеля, его стремление к монументальным формам. Образ Демона – ключевой в творчестве мастера, тяготение мастера к стилю модерн. Поэтическое начало в живописи Нестерова, глубокие религиозные основы его творчества.

Художественные объединения начала XX века. «Мир искусства». Интерес к стилизации, своеобразный ретроспективизм творчества художников объединения, (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев, К.А. Сомов, М.В. Добужинский). Разнообразие тем, понимание чувства стиля, красоты формы – несомненные достоинства деятельности мирискусников (издание одноименного журнала, театральное-декоративное искусство, живопись и графика).

Своеобразие творчества таких разных художников, как К.С. Петров-Водкин и В.Э. Борисов-Мусатов.

«Союз русских художников». Ведущее место пейзажного жанра в творчестве художников объединения, использование импрессионистических приемов в живописи К.А. Коровина и И.Э. Грабаря. Жанровые мотивы в живописи представителей «Союза русских художников», попытки обновления традиционной живописной формы у А.П. Рябушкина и Ф.А. Малявина.

Новые направления в живописи конца 1900 – начала 1910-х годов. Объединения «Голубая роза» и «Бубновый валет», необходимость объективной оценки творчества их представителей в противовес откровенно негативной, бытовавшей в советский период. Взаимопроникновение элементов символизма, примитивизма и экспрессионизма в творчестве художников объединений, обостренный интерес к живописной форме. Творчество крупнейших представителей русского авангарда: В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагал.

Влияние общественных событий 1905-1907 годов на развитие искусства, прежде всего графики. Расцвет политической карикатуры, острая социальная проблематика в произведениях реалистической живописи.

Развитие скульптуры начала века. Переосмысление традиций предшествующих периодов, поиски новых форм в творчестве П.П. Трубецкого, С.Т. Коненкова, А.С. Голубкиной.

Развитие архитектуры начала века. Поиски стилового единства, обращение к традициям древнерусской архитектуры и переосмысление традиций классицизма в создании стиля модерн. Творчество Ф.О. Шехтеля, А.В. Щусева.

Многообразие форм, жанров и выразительных средств – важнейшая особенность и достижение русского искусства начала века.

45. Особенности советского искусства первой половины XX века

Общая характеристика советской живописи первой половины XX века. Приоритет идеологических задач над собственно художественными – характерная черта советского искусства. Необходимость объективного исследования и оценки развития искусства в советский период, выделения важнейших особенностей, противоречий и несомненных достижений, этапных работ, обогативших отечественное искусство. Недопустимость односторонних подходов к истории советского искусства. Периодизация советского искусства.

Искусство первых послереволюционных десятилетий (1917-1930-е годы). Политика советского правительства в области художественной культуры. План монументальной пропаганды. Работы скульпторов С.Т. Коненкова, Н.А. Андреева, С.Д. Меркурова, В.И. Мухиной. Развитие политического плаката: Д.С. Моор, В.Н. Дени, «Окна РОСТА».

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве этого времени. Основные художественные группировки 1920-х годов: Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество станковистов (ОСТ), «4 искусства». Постановление правительства 1932 г. о ликвидации художественных объединений и начало создания единых творческих союзов.

Живопись 1920 – 1930-х годов. Творчество мастеров старшего поколения (П.П. Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, И.И. Машков, М.В. Нестеров, В.А. Фаворский) и молодых ху-

дожников (П.Д. Корин, А.А. Дейнека, А.М. Герасимов, М.Б. Греков, И.И. Бродский). Жанры в живописи: исторический, батальный, портретный. Новые темы и образы.

Особенности советской архитектуры: стили (ординарный и сталинский ампи́р: проект Дворца Советов 1931 – 1932 гг., строительство метро, павильоны на Всемирной выставке в Париже в 1937 г.)

Русские художники в эмиграции (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М. Шагал).

Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Искусство в условиях военного времени. Плакат. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов, И.М. Тоидзе, В.Б. Корецкого, А.А. Кокорекина, В.С. Иванова и др. Художники на фронтах войны.

Живопись военных лет. Новые темы и образы в картинах А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, К.Ф. Юона, С.А. Герасимова.

46. Основные тенденции в развитии советского искусства второй половины XX века

Тема победы в искусстве послевоенных лет. Творчество скульптора Е.В. Вучетича (комплекс в Трепотов-парке и на Мамаевом кургане). Сохранение и развитие разнообразных жанров: исторический, историко-революционный, бытовой, портрет, пейзаж. Усиление командно-административных методов руководства культурой. Создание Академии художеств СССР (1947 г.). I Всесоюзный съезд художников (1957 г.) и окончательное оформление творческого Союза Советских художников. Борьба руководства Академии с «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы П.Д. Корина, С.В. Герасимова, Р.Р. Фалька. «Оттепель» 60-х годов в культурной жизни и влияние ее на изобразительное искусство. Выставка, посвященная 30-летию МОСХа (1962 г.). Критика со стороны официальной власти и руководства Академии художеств творческих поисков молодых художников. Так называемая «бульдозерная выставка» (1974 г.). Распространение в живописи 60-х годов нового направления, так называемого «сурового стиля». Творчество Г.М. Коржева, П.Ф. Никонова, Н.И. Андреева, В.Е. Попкова, Э.Н. Неизвестного. Реформирование советского общества (середина 80-х годов), распад СССР (1991 г.) и влияние этих процессов на сферу художественной культуры. Отказ российских властей от диктата над духовной жизнью общества. Некоторые тенденции в развитии современного изобразительного искусства. Многообразие художественных направлений и стилей (от реализма до постмодернизма). Органическая связь с предшествующим развитием русского и советского изобразительного искусства. Расширение возможностей для знакомства с творчеством разных по идейно-художественной манере живописцев. Персональные выставки П.Н. Филонова, К. Малевича, М.В. Нестерова, В.В. Кандинского. Мировое значение российского искусства.

47. Общая характеристика искусства Древнего мира

Общая характеристика искусства Древнего мира. Основные центры развития искусства Древнего Востока. История открытий памятников искусства Древнего Востока. Ученые-исследователи искусства Древнего Востока: Ж.-Ф. Шампольон, Г. Масперо, Г. Картер, Г. Роулинсон, П.-Э. Бота, О.Г. Лэйярд, Э. де Сарзек, Л. Вулли, В. Андрэ, Р. Кольдевей, С. Ллойд, О. Генри, А. Парро, Р.М. Гиршман, А. Годар и др. Российские исследователи (В.В. Бартольд, М.И. Ростовцев, В.С. Голенищев, В.Г. Луконин, М.Э. Матье, В.В. Павлов, В.К. Афанасьева) и их вклад в изучение искусства Древнего Востока.

Религиозные представления первобытного общества. Архитектурные сооружения первобытного общества (менгиры, дольмены, кромлехи). Декоративное искусство первобытного общества. Особенности живописи первобытного общества. Зарождение музыки и танца в культуре первобытного общества. Периодизация искусства Древнего Востока. Влияние религиозно-магических представлений на искусство Древнего Востока. Функции искусства в культуре обществ Древнего Востока. Основные темы и сюжеты древневосточного искусства.

Заупокойная архитектура Древнего Египта. Храмовое зодчество Древнего Египта (типы храма: скальные, полускальные, наземные). Религиозные представления древних египтян и их влияние на формирование канонов в скульптуре, рельефах и живописи. Реформа Эхнатона и

ее влияние на культуру древних египтян. Религиозные представления стран Месопотамии и их отражение в «Эпосе о Гильгамеше». Особенности архитектуры Месопотамии.

Периодизация истории культуры Древней Индии: доарийский и арийский периоды. Религиозные представления индусов и их влияние на социальное устройство. Зарождение буддизма и его влияние на художественную культуру Индии. Литература: "Махабхарата" и "Рамаяна". Особенности архитектуры Древней Индии: светская и религиозная (буддийская) архитектура.

Периодизация и общая характеристика древнекитайского искусства. Нормы и ценности китайской культуры и их влияние на художественную культуру Древнего Китая. Архитектура и ее основные особенности ("столбы и балки"); архитектура и ландшафт. Изобразительное искусство и его основные принципы ("горы и воды"). Единство каллиграфии, поэзии и живописи в культуре Древнего Китая. Религиозные представления и их влияние на садово-парковое искусство Древнего Китая

48. Особенности художественной культуры древнейших цивилизаций Америки
Становление древнейших цивилизаций Америки (ольмеки, тольтеки). Классический и постклассический периоды развития художественной культуры майя; религиозные верования, представления о загробной жизни; пантеон, культ, обряды. Цивилизация ацтеков и основные особенности их художественной культуры. Цивилизация инков и основные особенности их культуры; солярный культ и его влияние на государственное устройство, храмовую архитектуру и прикладное искусство

49. Искусство арабского Средневековья: особенности и тенденции
Формирование арабо-мусульманской художественной культуры. Ислам: культ, Коран, Сунна. Роль античной культуры в формировании средневековой арабской культуры. Художественные центры арабского Средневековья. Переводы на арабский язык древнегреческих («Илиада», «Одиссея»), древнеиндийских («Калила и Димна») произведений и их влияние на развитие арабской литературы (арабская, персидская и турецкая).

Значение мусульманского искусства в культуре Средневековья. Влияние ислама на характерные особенности мусульманского искусства. Основные регионы развития мусульманского искусства в эпоху Средневековья (на Ближнем Востоке, Иране, Средней Азии, Индии, Турции, Испании и др.). Специфика архитектуры ислама, влияние античного, византийского и восточного искусства. Типы культовых построек (мечеть, минарет, медресе, мавзолее) и светских сооружений (замок, дворец, караван-сарай и др.). Мечеть как архитектурный комплекс. Формирование арабской архитектуры и ее трансформация в искусстве Европы и Азии. Основные школы архитектуры и их краткая характеристика (сирийско-египетская, татарская, еврейская, мавританская и османская). Прикладное искусство и художественные ремесла (керамика, оружие, ткани, персидские ковры). Синтез архитектуры и живописи в мусульманском искусстве. Разнообразие орнамента и особенности символизма в мусульманской живописи и графике (арабеск, гирих, куфа и др.). Основные художественные центры развития декоративно-прикладного искусства. Знаменитые культовые и светские сооружения мусульманского мира: Запретная мечеть в Мекке, Мечеть Скалы в Иерусалиме, мечеть Шаха в Исфахане, Альгамбра и др.). Искусство каллиграфии. Шесть классических почерков (ситтэ): насх, сульс, мухаккак, рик'а, тауки, райхани и область их применения. Книжная миниатюра.

50. Особенности искусства средневекового Востока (Япония, Китай, Индия)
Средневековая культура Индии. Буддизм, индуизм и ислам в культуре Индии. Средневековая литература (Панчатантра). Индуистская и мусульманская архитектура. Индуистская и буддийская скульптура.

Средневековая культура Китая. Конфуцианство, даосизм и буддизм в культуре Китая. Литература и ее основные жанры. Буддийская архитектура и скульптура.

Средневековая культура Японии: основные этапы развития искусства в Японии. Синтоизм, буддизм и дзен-буддизм. Основные этапы развития японской письменности. Литература и ее

основные жанры (танка, моногатари, роман, гунка). Драматургия и театр (Но, Кабуки, Дзе-рури). Архитектура и строительство. Изобразительное искусство (укиё-э).

3.2.4. Порядок проведения государственного экзамена определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования», принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры (протокол № 2 от 25 сентября 2017 г.), с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры (протокол № 10 от 29 мая 2018 г.).

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Учебные пособия и справочники

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 2002.

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Изд. 4-е; стереотип. - М. : Высш. шк., 2008.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство. Изд. 3-е; перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2007.

Синявина Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. М., 2016

Синявина Н.В. История русской культуры. IX – XVII вв.: учебное пособие. М., 2015.

4.2. Дополнительная литература

- Алпатов. М.В. и др. Искусство. Книга для чтения. М., 1969.
- Аникст А.А. История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. М., 1980.
- Арган Дж. К. История итальянского искусства. М., 2000.
- Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб. 1999.
- Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.
- Герман М. Модернизм. СПб., 2003.
- Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 2000.
- Европейская живопись XIII – XX вв. Энциклопедический словарь. М., 1999.
- Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М., 1998.
- Искусство Европы. Живопись Северной Европы. М., 2002.
- История зарубежного искусства. /Учебник под ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л. Мальцевой/. М., 1984.
- История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993.
- Муратов П. Образы Италии. т. I, II. М., 1994.
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002.
- Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
- Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
- Энциклопедический словарь живописи/Под ред. М. Лаклотта и Ж. Кюзена/М., 1997.
- Энциклопедический словарь. Искусство Западной Европы. М., 2000.
- Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

5. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

- word 2003 и выше; acrobat reader; windjvu; internet explorer
- электронная библиотека МГУКИ; ruthenia.ru; gumer.info; OpenSpace.ru; yanko.lib.ru
- Архитектура России: <http://www.archi.ru>
- Коллекция Российского общеобразовательного портала: <http://artclassik.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>
- Коллекция «Мировая художественная культура»: <http://artclassic/edu.ru>
- Энциклопедия живописи: [http:// painting.artyx.ru/](http://painting.artyx.ru/).
- Музеи мира: <http:// museums.artyx.ru/>.
- biblio-online.ru

6. Фонд оценочных средств

6.1. Критерии оценки Выпускной квалификационной работы

6.1.1. Результаты оценки текста выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценивания	Шкала оценивания
<ul style="list-style-type: none"> • доля уникального текста ВКР не менее 50% на основании проверки текста в программе «Антиплагиат» • полное соответствие содержания выпускной квалификационной работы ее теме; • наличие четкой структуры выпускной квалификационной работы, отражающей логику дипломного исследования; • четкое определение методологии и методов исследования и их корректное использование; • формирование и корректное использование понятийно-категориального аппарата дипломной работы; • анализ наиболее авторитетных теорий и концепций, связанных с объектом и предметом работы и их авторскую интерпретацию в соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы; • четкую дифференциацию используемых в работе теорий и авторских интерпретаций, суждений и оценок, в том числе, полемических; • четкую, оформленную в соответствии с ГОСТ 7.1-84 систему ссылок и сносок на использованные источники и литературу с указанием конкретных страниц, на которые ссылается автор; • библиографическое описание источников и использованной литературы в соответствии с ГОСТом 7.1-84 («Библиографическое описание документа»); • оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с установленными требованиями, включая оформление титульного листа, списка литературы и приложений (если таковые имеются); • оптимальный объем работы (60-70 страниц, исключая Приложения); • реализацию цели и задач исследования; умение логично, лаконично изложить основные положения и выводы работы и аргументировать их в процессе защиты. 	«отлично»
<ul style="list-style-type: none"> • доля уникального текста ВКР не менее 50% на основании проверки текста в программе «Антиплагиат» • соответствие содержания выпускной квалификационной работы ее теме; • наличие четкой структуры выпускной квалификационной работы, отражающей логику дипломного исследования; • определение методологии и методов исследования и их корректное использование; • формирование понятийно-категориального аппарата дипломной работы; • анализ наиболее авторитетных теорий и концепций, связанных с объектом и предметом работы и их авторскую интерпретацию в соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы; • четкую дифференциацию используемых в работе теорий и их авторских интерпретаций, суждений и оценок, в том числе, полемических; • четкую, оформленную в соответствии с ГОСТ 7.1-84 систему ссылок и сносок на использованные источники и литературу с указанием конкретных 	«хорошо»

<p>страниц, на которые ссылается автор;</p> <ul style="list-style-type: none"> • библиографическое описание источников и использованной литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-84 («Библиографическое описание документа»); • оформление выпускной квалификационной работы, в целом, соответствующее установленным требованиям, включая оформление титульного листа, списка литературы и приложений; • умение логично изложить основные положения и выводы работы в процессе защиты и аргументировать их. 	
<ul style="list-style-type: none"> • доля уникального текста ВКР не менее 50% на основании проверки текста в программе «Антиплагиат»; • соответствие содержания выпускной квалификационной работы ее теме; • наличие структуры выпускной квалификационной работы, отражающей логику дипломного исследования; • анализ некоторых теорий и концепций, связанных с объектом и предметом работы в соответствии с целью и задачами выпускной квалификационной работы; • четкую дифференциацию используемых в работе теорий и авторского текста; • систему ссылок и сносок на использованные источники и литературу с указанием конкретных страниц; • оформление выпускной квалификационной работы, в целом, соответствующее установленным требованиям; • умение изложить основные положения и выводы работы в процессе защиты и аргументировать их. 	«удовлетворительно»
<ul style="list-style-type: none"> • квалификационная работа, не соответствующая перечисленным выше требованиям, в которой доля уникального текста менее 40% на основании проверки текста в программе «Антиплагиат» 	«неудовлетворительно»

6.1.2. Критерии оценки защиты ВКР

Защита ВКР оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценивания	Шкала оценивания
<ul style="list-style-type: none"> • знание отечественных и зарубежных научных школ, и исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе экзаменационного билета; • умение максимально полно раскрыть основное содержание и интерпретировать сложившиеся в истории искусств концепции и подходы, относящиеся к предмету экзаменационного вопроса; • умение в устной форме правильно (логично) изложить свои знания; • свободное владение профессиональной терминологией, относящейся к научной проблеме, содержащейся в экзаменационном билете; • свободное владение всем объемом общепрофессиональных и специальных знаний, навыками научной аргументации, необходимым для максимально полного ответа на вопросы экзаменационного билета; • развернутые ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии, относящиеся к предмету экзаменационного вопроса. 	«отлично»
<ul style="list-style-type: none"> • знание отечественных и зарубежных научных школ, и исследователей, 	«хорошо»

<p>внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе экзаменационного билета;</p> <ul style="list-style-type: none"> • умение раскрыть основное содержание и интерпретировать сложившиеся в истории искусств концепции и подходы, относящиеся к предмету экзаменационного вопроса; • умение в устной форме правильно (логично) изложить свои знания; • знание профессиональной терминологии, относящейся к научной проблеме, содержащейся в экзаменационном билете, и умение ее использовать; • владение общепрофессиональными и специальными знаниями, а также навыками научной аргументации, необходимыми для ответа на вопросы экзаменационного билета; • ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии, относящиеся к предмету экзаменационного вопроса. 	
<ul style="list-style-type: none"> • знание отечественных и зарубежных научных школ, их представителей и исследователей, внесших вклад в разработку проблем, содержащихся в вопросе экзаменационного билета; • умение дать четкое определение предмета, содержащегося в вопросе экзаменационного билета; • умение раскрыть основное содержание сложившихся в истории искусств концепций и подходов, относящихся к предмету экзаменационного вопроса; • умение в устной форме изложить свои знания; • знание профессиональной терминологии, относящейся к научной проблеме, содержащейся в экзаменационном билете; • владение навыками научной аргументации в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета 	«удовлетворительно»
<ul style="list-style-type: none"> • незнание большей части вопросов, ошибки в использовании понятийного инструментария, неуверенное и непоследовательное изложение материала 	«неудовлетворительно»

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.1. Учебные пособия и справочники

Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М., 2002.

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Изд. 4-е; стереотип. - М : Высш. шк., 2008.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство. Изд. 3-е; перераб. и доп. - М : Высш. шк., 2007.

Синявина Н.В. История русской культуры: учеб. пособие. М., 2016

Синявина Н.В. История русской культуры. IX – XVII вв.: учебное пособие. М., 2015.

7.2. Дополнительная литература

• Алпатов. М.В. и др. Искусство. Книга для чтения. М., 1969.

• Аникст А.А. История искусства стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. М., 1980.

• Арган Дж. К. История итальянского искусства. М., 2000.

• Вельфлин Г. Классическое искусство. СПб. 1999.

• Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.

• Герман М. Модернизм. СПб., 2003.

• Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 2000.

- Европейская живопись XIII – XX вв. Энциклопедический словарь. М., 1999.
- Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М., 1998.
- Искусство Европы. Живопись Северной Европы. М., 2002.
- История зарубежного искусства. /Учебник под ред. М.Т.Кузьминой, Н.Л. Мальцевой/. М., 1984.
- История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993.
- Муратов П. Образы Италии. т. I, II. М., 1994.
- Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002.
- Фромантен Э. Старые мастера. М., 1996.
- Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
- Энциклопедический словарь живописи/Под ред. М. Лаклотта и Ж. Кюзена/М., 1997.
- Энциклопедический словарь. Искусство Западной Европы. М., 2000.
- Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

7.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

- word 2003 и выше; acrobat reader; windjvu; internet explorer
- электронная библиотека МГУКИ; ruthenia.ru; gumer.info; OpenSpace.ru; yanko.lib.ru
- Архитектура России: <http://www.archi.ru>
- Коллекция Российского общеобразовательного портала: <http://artclassik.edu.ru/>
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>
- Коллекция «Мировая художественная культура»: <http://artclassic/edu.ru>
- Энциклопедия живописи: [http:// painting.artyx.ru/](http://painting.artyx.ru/).
- Музеи мира: [http:// museums.artyx.ru/](http://museums.artyx.ru/).
- biblio-online.r

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.03 - История искусств (профиль – История русского и зарубежного искусства).
 Квалификация выпускника: бакалавр
 Авторы-составители: Н.В. Синявина, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии

Приложение
Образец титульного листа

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет государственной культурной политики

Кафедра культурологии

Выпускная квалификационная работа

ТЕМА

Студент:

_____ Ф.И.О. студента
(подпись студента)

Научный руководитель:

_____ Ф.И.О. руководителя
(подпись преподавателя)

Допущено к защите:

« _____ » _____ 20__ г.

_____ (Ф.И.О. зав. кафедрой)
(подпись зав. кафедрой)

Оценка _____

Москва – 201__