

ПРОГРАММА

вступительных испытаний в аспирантуру по группе научных специальностей

5.10 Искусствоведение и культурология

Содержание	Стр.
1. Назначение и область применения	3
2. Содержание программы	3
3. Требования к вступительному испытанию	18
4. Вопросы для вступительного испытания	19
5. Список рекомендуемой литературы	24
6. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру	32
7. Рекомендуемые Интернет-ресурсы	33
Лист согласования.....	35

1. Назначение и область применения

Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в аспирантуру по группе научных специальностей 5.10. Искусствоведение и культурология.

Предназначена для лиц, готовящихся поступить в аспирантуру по одной из искусствоведческих и культуроведческих специальностей из группы научных специальностей 5.10 Искусствоведение и культурология. Целью вступительного экзамена является проверка способности и готовности претендента к обучению по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в соответствии с федеральными государственными требованиями (приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951), выполнению профессиональных задач в сфере научной деятельности.

Форма проведения вступительного экзамена

См. Правила приема – специальная дисциплина - в форме устного собеседования по вопросам, перечень которых доводится до сведения поступающих путем публикации программ вступительных испытаний на официальном сайте

Требования к процедуре вступительного экзамена

Требования к порядку планирования, организации и проведения вступительного экзамена, к структуре и форме документов по его организации определены Правилами приема поступающих на обучение по программам научных и научно-исследовательских кадров в аспирантуре.

2. Содержание программы

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Раздел 1. Теория культуры

1.1. Культурология в системе гуманитарного знания.

Культурология как результат развития гуманитарного знания. Знания типа «logos» и знания типа «veda»: своеобразие предмета исследования, методов, целей и задач. Причины рождения культурологии. Осознание сущностного характера и целостности культуры как предпосылка становления культурологии.

Современные дискуссии о статусе культурологии. Аргументы pro et contra. Культура как предмет изучения. Многослойность культуры и структура современной культурологии. Свообразие объекта и метода исследования в разделах культурологии: философия культуры, история культуры, семиотика культуры, культурная антропология, социология культуры. Общие закономерности исторического бытия культуры.

Методология и методика исследования культуры. Исторический, диалектический, структурно-функциональный, эволюционный, психологический, герменевтический и другие методы культурологии. Гуманитарная культурология. Социально-научная культурология. Источники культурологии.

1.2. Сущность, структура, функции культуры.

Проблема определения понятия «культура». История термина. Этимология слова. Культура как возделывание. Культура как культ. Культура как воспитание.

Становление философского понятия культура в эпоху Просвещения. Формирование философии культуры как специфического философского знания (неокантианство, философия жизни).

Культура как фундаментальное понятие социально-гуманитарного познания. Внутренняя сложность и цельность культуры как основа множества подходов к пониманию культуры. Описательная парадигма. Аксиологический подход. Культура как совокупность духовных и материальных ценностей. Деятельностное понимание культуры. Культура как способ человеческой деятельности. Онтологическое единство культуры и деятельности. Деятельность как форма движения социокультурной материи, специфический тип человеческой активности. Деятельность как источник, субстанция, ядро культуры. Культура как способ (механизм) актуализации, стимуляции, практического осуществления деятельности.

Единство опредмечивания и распредмечивания как механизм воспроизводства, трансляции и развития культуры.

Герменевтический подход к культуре. Культура – совокупность текстов, механизм, создающий совокупность текстов. Культура как система норм и правил, регламентирующих жизнь человека и общества.

Диалогическое понимание культуры (М. Бахтин, В. Библер, С. Аверинцев). Многообразие подходов и определений – основа скептицизма в возможности научного определения.

Культура – граница социального и природного. Культура – ноумен социума. Проблема соотношения социального и культурного. Феномены культуры.

Основные функции культуры.

1.3. Культура, природа, цивилизация.

Соотношение понятий «природа» и «культура». Природное, естественное, культурное, искусственное. Оппозиция «культура-природа» как основополагающая для культурологической мысли. Онтологическое единство природы. Природа как материал и основание культуры. Культура – процесс и результат освоения природы. Культура как «вторая природа». Предметное бытие культуры.

Роль природно-географических условий в развитии культуры. Основные аспекты взаимодействия. Хозяйственно-практический аспект. Природа и тип хозяйствования. Экологические проблемы. Экологический кризис и глобальные проблемы человечества. Человек как биосоциальное существо. Особенности восприятия и осмысления природы в культурах Запада и Востока. Исторические типы отношений человека и природы: мифопоэтический, рационально-прагматический, культурно-экологический.

Проблема соотношения понятий «культура» и «цивилизация». Этимология понятия «civilis». Цивилизованность: внешний и внутренний смыслы. Оппозиция «культура-цивилизация». Концепции цивилизации в трудах Л. Моргана, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. Техника и культура. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее альтернативы: идея диалога культур и сотрудничества цивилизаций.

1.4. Культура и общество.

Общество и культура: проблема соотношения понятий.

Культура – субкультура – контркультура. Народная культура. Фольклорная и профессиональная формы бытия культуры. Элитарная культура. Массовая культура. Средства массовой коммуникации как техническая база массовой культуры.

Культура и этнос. Понятие национальной культуры. Культура и язык.

1.5. Культура и личность

Понятие личности. Психология, социология, философия о понятии личности. Структура личности. Механизмы ее формирования. Сознательное и бессознательное. З. Фрейд и К. Юнг. Ценностные ориентации и поведенческие установки личности. Классификация потребностей по А. Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, духовные.

Социализация как вхождение в социальную среду, овладение социальными ролями и навыками общения. Инкультурация как приобщение к культуре и духовно-творческое развитие. Человек как субъект культуры. Творчество как личностный механизм культуры.

Исторический тип культуры и тип личности. Конфуцианство и учение о Цзюнь-цзы. «Дхаммапада» – модель идеального человека в парадигме буддийской культуры. Средневековая модель личности. Эпоха Возрождения и тип гуманиста. Новое время и новый тип личности. М. Вебер о протестантизме как духе капитализма. Советская эпоха и советский человек.

1.6. Культура, свобода, творчество.

Н. Бердяев и Ф. Ницше о проблеме свободы и культуры. Сущностная характеристика свободы. Свобода и необходимость, свобода и выбор, свобода и ответственность, проблема внутренней свободы. Культура и вопрос о границах свободы.

Понятие творчества. Сущностные признаки творчества. Феномен таланта. Талант и гений. Творец, пророк, мыслитель. Великие деятели как продукты эпохи. Величие как харизма. М. Вебер о харизматической личности. Гении в истории культуры. Роль святых в истории культуры.

1.7. Феномены культуры.

Понятие «феномен культуры». Сущность и явление. Ноумен и феномен. Мир феноменов и бытие человека. Феномен культуры как конкретное выражение сущностной (внеприродной, надприродной) формы человеческого бытия. Многоуровневый характер социума и многообразие феноменов.

Миф как феномен культуры. Человек и природа как основная проблема мифологии. Особенности мифологического мышления. Логика мифа, его двойственный характер. Семантика мифа. Мифология как выражение коллективного сознания. Миф и история. Современное мифотворчество.

Мистика и мистицизм как способ мироотношения и форма мировоззрения. Мистическое сознание, мистический опыт, мистическое знание. Мистика и религия: драматизм взаимоотношения. Исторические формы мистики. Мистика и современность.

Искусство, религия, наука как феномены культуры. Сравнительная характеристика.

Политика как социально-культурный феномен. Платон, Аристотель, Гегель, Вебер о политике как искусстве управления.

Политическая культура и культурная политика: единство и различия. Политика в системе отношений с другими феноменами культуры. Политика и религия. Политика и искусство. Политика и наука. Проблема деполитизации и реполитизации.

1.8. Культура, время, пространство.

Проблема сущности времени. Время объективное и субъективное. Отношение к времени и переживание времени в разных исторических типах культуры.

Образы времени в мифологии, религии, искусстве, науке. Культура как длящееся настоящее. Понятие «мировой культуры».

Понятие «актуальная культура». Структура актуальной культуры. Общечеловеческие ценности культуры. Элементы национальной культуры, переходящие ценности. Динамика актуальной культуры и ее причины.

Культура как социальная память. Историческая и социальная память. Основные черты социальной памяти: селективность, мифологизированность, эмоциональная и социальная направленность, пунктирность и устойчивость.

Культура и пространство. Пространство географическое и социальное. Структура пространства. Вертикальные и горизонтальные координаты пространства культуры. Понятие границы культуры. Город и культура. Городская культура. Структуры городских поселений. Массовая культура, профессиональная культура, бытовая культура, культура досуга.

Раздел 2. История культуры

2.1. Первобытная культура.

Научные представления о месте и роли «первобытного» человечества в истории мировой культуры. Проблема происхождения культуры. Миф как ядро первобытной культуры. Тотем и табу как формы регуляции социального поведения. Первобытное мышление. Ранние формы религиозных верований: анимизм, фетишизм, магия. Миф и ритуал. Происхождение и основные особенности первобытного искусства. Неолитическая революция и ее значение для последующего развития культуры.

2.2. Культура древних цивилизаций.

Великие цивилизации древности: Египет, Месопотамия, Индия, Китай. Общность природно-географических, экономических и социальных условий. Проблема жизни и смерти как центральная тема мировоззрения. Заупокойный культ и его значение в древнеегипетской культуре. Пластические искусства Древнего Египта. Изобразительный канон и его значение. Научное знание древних египтян. Дискретность развития цивилизации Двуречья: Шумер – Ассирия – Вавилон. Особенности мифологической системы Двуречья. «Эпос о Гильгамеше». Научное знание в Месопотамии. Понятие о «профессионально-именном» ключе культур Востока (М. К. Петров). Культура Древней Индии: ведический период, эпоха буддизма, классический индуизм. Время и вечность в древних культурах. Цивилизация Древнего Китая: основные категории культуры. Влияние культур Древнего Востока на античную и общеевропейскую культуру.

2.3. Античность как тип культуры.

Социокультурные парадигмы греческой цивилизации, этапы ее развития. «Греческое чудо» как культурологическая проблема. Агон, космос, фатум – ключевые категории античной культуры. Соматичность культуры античности. Полис как ядро античной культуры. Парадоксальность античной культуры. Аполлоническое и дионисийское начала. Интеллектуальная революция античной культуры, переход к «чистой» науке. Система образования и воспитания. Нравы, характеры и образ жизни древних греков. Герой как личностный образец эпохи. Эллинистическая культура: синтез греческой и восточной традиций. Древний Рим: от полиса к империи. Общественное и личное в культуре Древнего

Рима. Повседневная жизнь Римской империи: значение досуга, культ роскоши. Усиление мистических настроений и распространение христианских идей. Возникновение христианского типа культуры. Различие культурных стилей Греции и Рима. Вклад античной культуры в мировую историю.

2.4. Средневековье как тип культуры.

Исторические и социальные условия складывания средневекового культурного универсума. Проблема перехода от античности к средневековью. Христианство и его роль в становлении европейской культуры. Библия как священный текст и памятник культуры. Теоцентрическая модель мира в средние века. Символизм средневековой культуры. Особенности куртуазной культуры. Образование и ученость в культуре средневековья. Роль университетов в средневековой культуре. Культура средневекового города. «Безмолвствующее большинство», или «другое средневековье»: народная культура. Отражение символических интенций эпохи в готическом соборе: семантика пространства.

Византийская цивилизация как результат синтеза античных институтов и воззрений с восточно-христианской картиной мира. Христианская церковь и государство, взаимоотношения церковной и светской власти. Византийская картина мира и система ценностей. Византийская эстетика и ее влияние на искусство православного мира. Исихазм.

Культура ислама. Исторические условия возникновения и основные принципы религии ислама. Личность Мухаммеда. Умма как специфическая форма социальности. Коран как священный текст и памятник культуры. Отсутствие оппозиции «светское – религиозное» в исламской культуре, влияние религиозных принципов на социальную и культурную жизнь. Наука и образование в культуре классического ислама. Слово vs образ: художественные традиции исламского мира. Мистицизм в культуре ислама. Исламское влияние в европейской культуре.

2.5. Возрождение как тип культуры.

Культура Возрождения – самостоятельная культурная эпоха или позднее Средневековье. Культ словесности. Своеобразие ренессансного гуманизма. Гуманист как новый тип личности. Антропоцентризм культуры Возрождения. Проблема синтеза античных ценностей и христианского мировоззрения. Пантеизм. Хронотоп ренессансной культуры: мировоззренческие основания и художественное воплощение. Ренессансная эпистема (М. Фуко) – поиск сходств и подобий как основная процедура познания мира. «Трагический гуманизм» и крах ренессансной утопии.

Северное Возрождение: черты сходства и различия с итальянским Ренессансом. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. Проблема веры и разума. Реформация как идеологическая и культурная революция (М. Лютер, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). Протестантизм: основные направления. Социально-культурные аспекты Реформации. Идея мирской аскезы и ее роль в дальнейшем развитии культуры.

2.6. Культура Нового времени.

Культурно-исторический смысл понятия «новое время». Концепции Нового времени: К. Маркс; Р. Арон и У. Росту; М. Вебер; Ф. Бродель и др. Формирование классической эпистемы. Мировоззренческие и социально-экономические основания культурной парадигмы Нового времени. Роль Великих географических открытий в формировании полицентрической картины мира. Культ разума. Изменение роли науки. Институализация

науки. Основные научные открытия Нового времени. Становление капиталистического производства. Изменения картины мира. Атеизм, скептицизм, теизм, деизм. Искусство на службе рациональности: эстетическая теория и художественная практика классицизма и барокко. Ценности буржуазного сознания и образа жизни. Автономизация личности. Становление частной жизни. Новации в повседневной культуре.

Эпоха Просвещения. Просвещенческий гуманизм и его особенности. Воплощение гуманистических идей в культурные практики. Образовательные проекты XVIII века. Просветительский пафос искусства. XVIII в. – век утопии. Идеал человека и общества. Великая Французская революция: социокультурные смыслы и последствия. Либерализм как феномен политической культуры Нового времени. Национальная специфика культуры Просвещения.

XIX век – кульминация и упадок рационалистического типа сознания. Совершенствование институциональных форм культуры. Искусство как товар и структура буржуазных отношений. Романтизм и реализм – два больших художественных стиля и типа реакции на утилитарно-прагматичное мировоззрение. Познание Другого в искусстве и повседневной жизни: историческая тема в творчестве романтиков, становление туризма как непосредственного приобщения к Другому. Искусство как аналог научного познания: реализм в контексте позитивистской науки. Дисциплинарная автономизация социально-гуманитарного знания. Технические новации XIX века и творчество импрессионистов. Становление неклассической эпистемы.

2.7. Культура XX века.

XX век в истории культуры. Модернизм как финальная ревизия культуры Нового времени. Кризис классической науки. Становление неклассической рациональности. Теория относительности А. Эйнштейна и ее значение для культуры. Рациональное и интуитивное в культуре модернизма: произведение искусства как научная революция и прорыв к Иному. Основные направления в изобразительном искусстве XX в. Стиль модерн. Становление абстрактного искусства. Психоанализ и отражение его идей в художественном творчестве. Экзистенциализм как философское направление и художественная практика. Культура тоталитарных государств: актуализация мифологического сознания. Тоталитарное искусство между идеологией и поэтикой, проблемы функционирования. Постмодернизм как состояние культуры. Ж.-Ф. Лиотар о сущностных чертах постмодерна. Таблица Хассана. «Мир как текст». Постмодернизм и художественная практика. Постмодернизм в науке: постструктурализм, синергетика и др.

Культура постиндустриального и информационного общества. Кризис культуры как историческая реальность и теоретическая проблема. Культура и процессы глобализации в современном мире.

2.8. Культура России.

Культура российской цивилизации. Русский культурный архетип. Становление культуры России. Культура периода Древней Руси. Культура Московского царства (XVI-XVII вв.) Культура периода Петербургской империи. «Серебряный век» российской культуры. Особенности русской культуры на «стыке веков». Художественная культура «Серебряного века».

Послеоктябрьские десятилетия в развитии культуры России. Тоталитаризм и культура. Советский человек. Место и роль России в мировой культуре.

5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

5.10.3 Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Раздел 3. Теория и методология искусства

3.1. Теория искусства. Изобразительное искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн в морфологии искусств. Архитектура как стилеобразующий вид искусства. Архитектоника как художественное выражение конструкции. Синтез архитектуры и изобразительных искусств. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн: их специфика и выразительные средства в историческом контексте. Виды и жанры изобразительного искусства. История пластических (пространственных) искусств как единый художественный процесс. Периодизация истории искусства. Эпохи и стили.

3.2. Методология искусства. Методы искусствоведческого анализа: иконографический (Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков, Н.В. Покровский), формально-стилевой метод (Г. Вельфлин и его школа, Н.Н. Пунин, И.Э. Грабарь), иконологический (Эрвин Панофски), и др. Зарубежные и отечественные представители истории и теории искусств и архитектуры: Витрувий, Альберти, Вазари, Леонардо да Винчи, Уильям Хогарт, Дени Дидро, Иоганн Иоахим Винкельман, Уильям Моррис, Луис Генри Салливан, Ле Корбюзье, Б.Р. Виппер, П.А. Флоренский, Н.М. Тарабукин, А.В. Бакушинский, А.А. Сидоров, М.Я. Гинзбург, А.Г. Габричевский, М.В. Алпатов, В.Н. Лазарев, А.В. Иконников, А.А. Федоров-Давыдов, Д.В. Сарабьянов и др.

Раздел 4. Всеобщая история искусств

4.1. Искусство Древнего Востока. Его география и периодизация. Канонические системы. Архитектура Древнего Египта и Месопотамии, общие черты и различие. Скульптура Древнего Египта. Крупнейшие комплексы в Гизе, Карнаке, Луксоре. Архитектура Вавилона. Архитектура и скульптура Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (Индия, Китай, Япония).

4.2. Искусство античности. Искусство Эгейского мира. География и периодизация искусства Древней Греции. Архаика, сложение основных архитектурных форм. Ранняя классика («строгий стиль»), принципы монументализма в скульптуре. Синтез архитектуры и скульптуры. Общегреческая школа (школа Фидия). Проблема ансамбля: Афинский акрополь. Поздняя классика. Формирование двух основных направлений в скульптуре, так называемое «идеализирующее» (Леохар, Кефисодот) и «реалистическое» (Скопас, Пракситель, Лиссип).

4.3. Эллинизм, его география и периодизация. Основные художественные школы: афинская, александрийская, антиохийская, пергамская, родосская. Искусство Древнего Рима, его география и периодизация. Доримский («царский») период. Искусство

Этрурии, вклад в культуру Рима. Искусство времени Республики. Формирование скульптурного портрета. Основные формы и типы архитектурных сооружений. Система римских архитектурных ордоров. Искусство Принципата, «августовский классицизм», расцвет скульптурного портрета времени Флавиев. Зрелищные сооружения античного Рима, форумы, инженерные сооружения. Искусство времени Антонинов. Искусство времени Домината. *Раннехристианское искусство Рима*, формирование типа раннехристианской базилики.

4.4. Искусство Византии. География и периодизация. Искусство Юстиниановской эпохи. Культовое зодчество Византии: от римской базилики к крестовокупольному храму. Купольная базилика святой Софии в Константинополе. Сложение византийского стиля в живописи. Иконографический канон. Мозаики Равенны. Искусство периода иконоборчества. Средневизантийский период, комниновский стиль в изобразительном искусстве. Поздневизантийское искусство, палеологовский стиль. Фрески монастыря Хора (Кахрие Джамии). Значение византийского искусства для развития искусства Балкан и Древней Руси.

4.5. Западноевропейское искусство Средних веков. Периодизация и общие границы. Искусство варварских королевств. Основные черты искусства времени Меровингов. Искусство «каролингского возрождения». Искусство прероманской Германии, Испании, Англии. Фортификационное и культовое зодчество, скульптура, миниатюра романской эпохи. Готика. Концепция готического собора: конструкция и образ. Общее и особенное в готической архитектуре Франции, Англии, Германии. Монументальная готическая скульптура Франции и Германии.

4.6. Искусство Востока в Средние века. География и основные художественные центры. *Искусство Индии* (пещерные и наземные храмы в Эллуре, Аджанте и Мамалопураме; храмы в Каджурахо и Ориссе). Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Скульптура индуизма. *Искусство Индонезии* (храм Борободур), *Бирмы, Кампучии* (комплекс Ангкор Ват). *Непал* (ступа Бодхинатх). Тибет (архитектура Лхасы). Монголия (скульптура Дзанабадзара). *Китай* (буддийские пещерные храмы, градостроительство: Чаньань, Пекин, ансамбли императорского дворца и храма неба). Китайская живопись: горы-воды, камни-лес, лес-поток, цветы-птицы. *Япония.* Особенности каркасной и объемно-планировочной систем в японской архитектуре. Японская живопись (Сэсю, «школа Кано») и ксилография (Харунобу, Утамаро, Хокусаи, Хиросиге). Скульптура раннесредневековой Японии. *Искусство стран арабского Востока, Ирана и Афганистана.*

4.7. Искусство эпохи Возрождения. *Итальянское Возрождение.* Архитектурные традиции античности и их интерпретация во флорентийской школе, творчество Брунеллески и Альберти. Палаццо – ведущий тип дворцовой постройки эпохи. Браманте и ансамбль Ватикана. Традиции венецианской архитектурной школы и их проявление в творчестве Сансовино. Микельанджело – архитектор. Палладио – архитектор и теоретик. Виньола и архитектура Позднего Возрождения. Флорентийская школа живописи: творчество Джотто, его последователи. Мазаччо, Учелло, Фра Филиппо Липпи, Гирландайо, Боттичелли, Пьеро делла Франческа – живописцы раннего Возрождения. Мантенья – крупнейший живописец северной Италии. Высокое Возрождение и его титаны: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микельанджело. Венецианская школа живописи: братья Беллини, Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто. Маньеризм и его представители: Понтормо, Россо, Пармиджанино. Скульптура. Братья Пизано, Гиберти, Донателло, Вероккио, Челлини. *Испания* Влияние

архитектуры Востока: мечеть Омейядов в Кордове, дворец Альгамбра в Гранаде. Королевский дворец-монастырь Эскориал в Мадриде. Эль Греко и проблема маньеризма в испанской живописи. *Северное Возрождение*. Живопись Нидерландов (братья Ван Эйки, Гуго ван дер Гус, Мемлинг, Босх, Питер Брейгель Старший, Лука Лейденский). Живопись и графика Германии. Дюрер, Мартин Шонгауэр, Лукас Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший. Французские мастера: Жан и Франсуа Клуэ.

4.8. Западноевропейское искусство эпохи барокко и классицизма. Усложнение общей картины развития искусства, сосуществование различных стилей, направлений, разнообразие национальных школ. Развитие реалистических тенденций. Первые европейские академии художеств. Формирование барокко в европейских государствах. Формирование основных принципов архитектуры *барокко в Италии*, ведущая роль Рима. Постройки Лоренцо Бернини, Гварино Гварини, Франческо Борромини. Особенности архитектуры *барокко во Франции*. Творчество Жака Лемерсье и Франсуа Монсара, Луи Лево. Строительство Лувра, Версаля, замков Мезон-Лафитт и Во ле Виконт. Основные черты французского регулярного парка. Роль Хосе Чурригеры в сложении основных черт *испанского барокко*. Особенности архитектуры *барокко в Германии*. Постройки Пёппельмана в Дрездене и Шлютера в Берлине. Кристофер Рен и его влияние на *творчество английских архитекторов*. Собор Св. Павла в Лондоне. *Архитектура классицизма стран западной Европы*. Винкельман и распространение идей классицизма. Роль Франции в утверждении основных принципов архитектуры классицизма. Творчество Жака Анжа Габриэля, градостроительные идеи (площадь Согласия), Жака Жермена Суффло (Пантеон). К. Н. Леду и Э.Л. Булле: новаторские идеи, воплощенные в постройках и проектах, судьба творческого наследия. Палладианские традиции в английском классицизме. Творчество Уильяма Кента и сложение типа английского пейзажного парка. *Изобразительное искусство Италии*. Болонская академия. Творчество Аннибале Карраччи. Творчество Микеланджело да Караваджо и его школа. Стиль зрелого барокко в творчестве Пьетро да Кортоны. Творчество Лоренцо Бернини и проблема синтеза искусств барокко. *Изобразительное искусство Испании*. Основные художественные центры. Хусепе Рибера, Франсиско Сурбаран. Великий живописец Испании Веласкес. Развитие академизма и черт идеализации в творчестве Мурильо. *Искусство Фландрии*. Ведущий мастер европейского барокко Питер Пауль Рубенс. Творчество Антониса ван Дейка. Барокко в жанровой живописи: Якоб Йорданс; Давид Тенирс. Реалистические тенденции. Выдающиеся жанристы: Ян Стен, Габриэль Метсю, Герард Терборх. Делфтская школа. Ян Вермеер Делфтский. Франс Снейдерс – крупнейший мастер натюрморта барокко. *Искусство Голландии*. Роль Франса Халса в его развитии. Развитие бытового жанра. Адриан ван Остаде. Голландский натюрморт: «завтраки» Питера Класа и Виллема Хеды. Реалистический пейзаж. Харлемская школа: Ян ван Гойен, Херкулес Сегерс. Итальянизирующее направление: Якоб ван Рейсдал. Великий голландский живописец Рембрандт и его школа. *Искусство Франции*. Ведущая роль классицизма: выдающаяся роль Никола Пуссена. Классицистический пейзаж Клода Лоррена. Реалистические тенденции в искусстве мастеров жанровой живописи (братья Ленен). Караваджизм во Франции (Жорж де Ла Тур). Жак Калло – мастер графического искусства. Шарль Лебрен – глава французского академизма. Век просвещения. Переход к светскому мировоззрению. Искусство рококо. Творчество Антуана Ватто, Франсуа Буше. Фрагонара. Идеи естественного человека. Апология разума и развитие идеалов гражданственности. Вольтер. Дени Дидро. Жан-Жак Руссо. Реалистическое направление в творчестве Шардена. Развитие портретного жанра: Де Латур, Перроно, Виже Лебрен. Сентиментализм в

творчестве Греза. Романтический образ природы в творчестве Юбера Робера. Великая Французская революция и живопись классицизма: Жак Луи Давид. Скульптура классицизма: Жан Батист Пигаль, Этьен Морис Фальконе. Реалистическая тенденция в скульптуре Гудона. *Английское просвещение*. Влияние Ван Дейка на английский портрет. Джошуа Рейнолдс, Томас Гейнсборо, Джорж Ромни. Становление национальной школы живописи в творчестве Уильяма Хогарта. *Итальянское искусство*. Экспрессивная живопись Маньяско, Креспи. Джованни Батиста Тьеполо – выдающийся венецианский живописец. Архитектурная ведута: Антонио Канале (Каналетто), Бернардо Белотто. Предромантические тенденции в пейзаже Франческо Гварди. Пиранези и его архитектурные фантазии. Канова – видный представитель классицистической скульптуры Италии. *Искусство Германии и Австрии*. Франц Антон Маульбертг – мастер живописи барокко. Классицизм Антона Рафаэля Менгса. Рококо в декоративно-прикладном искусстве: фарфоровая мануфактура в Мейсене.

4.9. Западноевропейское искусство XIX века. *Архитектура европейских стран*. Стиль ампир. Кризис классицизма. Эkleктика и историзм в архитектуре. Тенденции рационализма, использование новых строительных материалов в новых типах построек: доходные дома, общественные здания, пассажи, вокзалы и пр. Отсутствие стилевого единства (новаторские решения в постройках XIX века. Архитектор Уэбб, дом Уильяма Морриса «Ред хауз»; «Хрустальный дворец» Де Пэкстона; башня Г. Эйфеля и постройки О. Перре в Париже). Истоки и характер стиля модерн (югендстиля, сецессиона, ар нуво, либерти) в европейской архитектуре конца XIX – начала XX в. *Французское изобразительное искусство*. Академический классицизм. Доминик Энгр. Академический классицизм. Делакура, Жерико. Живопись реализма в творчестве Оноре Домье, Жан Франсуа Милле, Гюстав Курбе. Развитие реализма в пейзажной живописи: Барбизонская школа. Импрессионизм и его мастера: Эдуард Мане, Клод Моне, Ренуар, Писсаро, Силей, Дега. Тенденции символизма в творчестве де Шаванна, Гюстава Моро, Оделона Редона. Новые концепции художественного творчества: примитивизм Руссо, постимпрессионизм Тулуз-Лотрека, Гогена, Ван Гога, пуантеллизм Синьяка, Сера. Поль Сезанн – выдающийся французский живописец. Группа «Наби» и творчество Пьера Боннара. Скульптура Франции (Огюст Роден).

Искусство Испании. (Франсиско Гойя). *Изобразительное искусство Германии и Австрии*: «назарейская» школа живописи и романтизм (И. Овербек, В. Фон Шадов, В. Каульбах). Каспар Давид Фридрих – мастер философского пейзажа. Течение бидермайер. Пестрота стилевых поисков. Эстетика немецкого символизма (Ганс фон Маре, Арнольд Беклин, Макс Клиндер).

Английское изобразительное искусство. Д. Констебль и расцвет реалистического пейзажа. У. Тернер и романтическая традиция. Достижения графической школы в Англии. Томас Бьюик. Творчество с У. Блейка. «Братство прерафаэлитов» (Д. Рескин, Д. Россетти, Б. Джонс, Э. Милле, У. Моррис. О. Бердсли), его роль в европейском искусстве. *Итальянский символизм* (Д. Сегантини). *Бельгийский живописец и скульптор* К. Менье. *Шведский живописец* А. Цорн.

4.10. Западноевропейское и американское искусство XX – начала XXI века. Своеобразие художественного процесса. Кризис традиционной картины мира. Искусство в философии постмодернизма. *Архитектура XX века*. Модерн и преодоление его традиций в архитектуре. Неоклассицизм: творчество австрийского архитектора А. Лооса. Стиль ар-деко в *архитектуре США*: небоскребы фирмы Крайслер, Эмпайр стейт билдинг и Рокфеллер-центр, Чикагская школа Л. Салливена, «органическая архитектура» Л.Ф. Школа «Баухауз», ее влияние на европейскую архитектуру и дизайн. Архитектурные идеи функционализма в творчестве В. Гропиуса, Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Л. Нерви. Национальные образы в

творчестве О. Нимейера и К. Танге. Кризис города как среды обитания. *Постмодернизм в архитектуре*: тенденции историзма и модификации направлений архитектуры первой половины XX века. Основные стили постмодернизма: хай-тек, деконструктивизм, биотек.

Французская живопись XX века. Многообразие стилевых направлений. Эпатирующее искусство. *Фовизм* (Матисса, М. Вламинка, А. Дерена, Р. Дюфи). *Кубизм*. Истоки, мастера (П. Пикассо, Ж. Брак). *Пуризм* (А. Озанфана и Ф. Леже). Парижская школа 1910–1920-х гг. (А. Модильяни).

Немецкий экспрессионизм. Объединения «Мост» (Э. Кирхнер, Э. Нольде), «Синий всадник»: (В. Кандинский, Ф. Марк, А. Явленский). «Вторая волна» экспрессионизма (Г. Гросс, О. Дикс). Проявления экспрессионизма в творчестве О. Кокошки, Ж. Руо, Х. Сутина.

Дадаизм. (М. Дюшан, Т. Цара, Г. Арп, М. Рэй, М. Эрнст) и *сюрреализм* (С. Дали, Р. Магритт, И. Танги).

Итальянский футуризм: Дж. Балла, Дж. Северини. *Беспредметное искусство*, его география, хронология, разновидности (геометрическая абстракция, ташизм, абстрактный экспрессионизм и др.). *Новеченто*. «Стальная романтика» – официальное искусство тоталитарной эпохи.

Поп-арт. История и эстетика, мастера (Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург). *Оп-арт и кинетическое искусство* (В. Вазарелли). *Традиционализм и его разновидности* (реализм, риджионализм). Американский пейзажист Рокуэлл Кент. Мастера французского пейзажа А. Марке, М. Утрилло. Искусство неореализма: творчество итальянского художника. Р. Гуттузо, А. Фужерон. «Социальное искусство» Мексики: Х. Ороско, Д. Сикейрос и Д. Ривера.

Графика XX века, её общественная значимость от Т. Стейнлена, Ф. Валлотона до мастерской народной графики в Мексике (Л. Мендес, А. Бустос, Л. Бельтран). Распространение жанра романа в картинках, принцип *bande dessinée*. Дж. Хартфилд и возникновение искусства фотомонтажа.

Скульптура XX века. Новые материалы и новые подходы в отражении мира. А. Бурдель. А. Майоль. К. Миллес. А. Архипенко. Э. Барлах. А. Джакометти. Г. Мур. Д. Манцу. О. Цадкин. А. Помодоро.

Постмодернизм в изобразительном искусстве второй половины XX. Концептуализм, минимализм, искусство антиобъекта, хеппенинг, инсталляция, артефакт, энвайронмент, *science-art* и др. Влияние научных открытий и информационных технологий на искусство.

Раздел 5. История русского искусства

5.1. Древнерусское искусство (X – XVII вв.). Истоки культуры и искусства Древней Руси. Принятие христианства. Византийская художественная система и ее значение в развитии зодчества, монументального и станкового искусства. Взаимодействие с искусством южнославянских стран, Западной Европы и Востока. *Крестово-купольный храм, его символика, типология и эволюция*. Отличительные черты и образный строй архитектуры Киевской, Владимиро-Суздальской, Новгородской и Московской школ. Появление новых форм в культовом зодчестве. Шатровые и сводчатые бесстолпные храмы. Каменное крепостное и светское строительство. Ансамбль Московского Кремля. Архитектура Москвы XVII в., влияние барокко, своеобразие нарышкинского стиля. Народное деревянное зодчество. *Иконографическая программа росписи крестово-купольного храма, ее содержание*. Мозаики и фрески Софии Киевской, Михайловского златоверхого монастыря.

Проблема «монументального историзма». Монументальная живопись домонгольской Руси: фрески Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси. Иконопись домонгольской Руси. Комниновская стилевая тенденция. Формирование самобытного стиля новгородской живописи. Палеологовская стилевая тенденция. Феофан Грек. Расцвет иконописи Новгорода в конце XIV – XV в. Псковская школа иконописи. «Северные письма», народные эстетические идеалы. Искусство периода объединения русских земель вокруг Москвы XIV–XV вв. Значение творчества Андрея Рублева для национальной художественной культуры. Проблема русского Предвозрождения. Искусство периода образования централизованного Русского государства XV–XVI вв. Возникновение и развитие высокого русского иконостаса. Творчество Дионисия и его школа. Сложение общерусской культуры. Великокняжеская теория «Москва – третий Рим» и отражение ее в искусстве. Иконописный подлинник как средство регламентации живописи. Расцвет миниатюры. Начало книгопечатания в России. Московские государевы иконописцы и заказы Строгановых конца XVI – начала XVII в. Проблема маньеризма. Искусство абсолютистского государства XVII в. Кризис средневековой художественной системы, черты искусства Нового времени. Оружейная палата и ее изографы. Симон Ушаков, начало разработки вопросов теории искусства. Персональный жанр в иконе, парсуна. Графика XVII в. как связующее звено между видами искусств. Ксилография, гравюра на меди, дворцовая типография Московского Кремля. Книжная миниатюра. Декоративно-прикладное искусство. Деятельность Оружейной палаты. Мировое значение древнерусского искусства.

5.2. Русское искусство XVIII в. Создание Российской империи. Петровские преобразования. Основание Петербурга, разработка его генерального плана. Петровское барокко. Творчество Д. Трезини. Расцвет русского барокко и творчество Ф.-Б. Растрелли, С. Чевакинского, Д. Ухтомского. Периодизация архитектуры классицизма в России. Представители русского классицизма А. Кокоринов, Ж.В. Деламот, Ю. Фельтен, А. Ринальди. Формирование московской школы классицизма, творчество В. Баженова. Утверждение норм классицизма в творчестве И. Старова, Д. Кваренги, Ч. Камерона. Развитие светского искусства. Монументально-декоративное искусство, скульптура и живопись. Новое отношение к человеческой личности. Парсуна и формирование портретного жанра. И. Никитин, А. Матвеев – первые петровские пенсионеры. Иностранные мастера в России. Резцовая гравюра. Творчество А.Ф. и Ф.Ф. Зубовых. Виды городов, морские баталии, празднества, ландкарты. Искусство 1740–1750-х гг. Царствование Елизаветы Петровны. Расцвет стиля барокко, черты рококо в декоративном искусстве, проблема синтеза искусств. Открытие Академии художеств и нарастание классицистических тенденций. Портретный жанр. Россия. Отечественные портретисты. И. Я. Вишняков, А.П. Антропов, И.П. Аргунов. Творчество гравюров второго поколения М.И. Махаева и И. А. Соколова. Эпоха Просвещения, ее своеобразие. Царствование Екатерины II. Русский просветительский классицизм, его сосуществование с барокко и рококо, сентиментализмом и преромантизмом. Структура Академии художеств по регламенту 1764 г. Первые теоретические трактаты по искусству. Развитие жанров станковой живописи, их академическая иерархия. Исторический жанр. А. П. Лосенко, Г.И. Угрюмов. Расцвет парадного и камерного портрета. Портретисты-иностранцы. Выдающиеся русские портретисты Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. С.С. Щукин – художник преромантизма. Появление бытового жанра. И. Фирсов, М. Шибанов, И.А. Ерменев. Зарождение пейзажной живописи. С.Ф. Щедрин. Ф.Я. Алексеев, Ф.М. Матвеев – путь от декоративного панно и ведуты к пейзажному жанру. Декоративно-прикладное искусство. Изобретение фарфора Д.И. Виноградовым. Опыты с

цветным стеклом М.В. Ломоносова. Ювелирное искусство, творчество Е.П. Позье. Народные традиции в прикладном искусстве, художественная обработка кости.

5.3. Русское искусство XIX – начала XX века: архитектура. Традиции В. И. Баженова в творчестве М. Ф. Казакова. «Московский классицизм» О.И. Бове, Д.И. Жилярди и А.Г. Григорьева. Стиль ампир и проблема ансамбля в творчестве А. Н. Воронихина, А. Д. Захарова, Т. де Томона, К.И. Росси, В.П. Стасова. Академизм в архитектуре и причины кризиса классицизма (О. Монферран). Эклектизм в архитектуре России второй половины XIX века. Модерн и неоклассицизм в архитектуре России конца XIX – начала XX в. Развитие архитектуры модерна, его интернациональная ветвь и неорусский стиль. Неоклассицизм. Творчество И.А. Фомина, И.В. Жолтовского.

5.4. Русское искусство первой половины XIX века: живопись, скульптура. Развитие русской академической живописи, исторический жанр в первой половине XIX в.: А.И. Иванов, В. К. Шебуев, А.Е. Егоров, Ф.А. Бруни. Особенности русского романтизма первой четверти XIX в. О.А. Кипренский – ведущий представитель романтизма в живописи. Академизм и романтизм в творчестве К.П. Брюллова. Творчество А. О. Орловского, А.Г. Варнека. Новое понимание задач искусства и роли художника в творчестве А. А. Иванова. Сентиментально-романтические произведения В.А. Тропинина. Романтизм и реализм в творчестве А.Г. Венецианова. Школа Венецианова: Г.В. Сорока, А.В. Тыранов, С.К. Зарянко, Е.Ф. Крендовский, Л.К. Плахов и др. Развитие русского пейзажа, черты академизма и романтизма в нем. С.Ф. Щедрин, М.Н. Воробьев, М.И. Лебедев.

Федотов и развитие бытового жанра. Развитие книжной иллюстрации (Ф.П. Толстой, А.А. Агин и др.). *Расцвет монументальной скульптуры в первой трети XIX в.:* высокий классицизм и его представители Ф.Ф. Щедрин, И.П. Мартос, И.И. Тербенев, В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов. Романтические тенденции в скульптуре Б.И. Орловского. Академизирующее начало в творчестве С.И. Гальберга и Н.П. Витали. П.К. Клодт – реализм и академическая эстетика в его произведениях.

5.5. Русское искусство второй половины XIX века: живопись, скульптура. *Утверждение новых тем русской живописи* в произведениях В. Г. Перова, И. М. Прянишникова, В. В. Пукирева, Л. И. Соломаткина, Н. В. Неврева, В. М. Максимова. Кризис академической живописи во второй половине XIX века, поиск выразительных средств в творчестве Г.И. Семирадского, К.Е. Маковского. Черты салонного искусства в картинах Ф.А. Бронникова, С.В. Бакаловича и др. *Товарищество передвижных художественных выставок: история, структура, форма деятельности.* Лидеры ТПХВ: И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, А.И. Корзухин, В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко. Новое понимание задач исторического жанра в творчестве Н.Н. Ге, В.И. Сурикова и В.М. Васнецова. Судьбы реализма в портретной и пейзажной живописи. А.П. Боголюбов, И.К. Айвазовский, Ф.А. Васильев, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Жанрово-пейзажные и евангельские произведения В.Д. Поленова. А. И. Куинджи и эпически-декоративная трактовка природы. Творчество И.И. Левитан – итог развития русской пейзажной живописи XIX века. *Кризис большого стиля в скульптуре* второй половины XIX в.: творчество скульпторов-академистов (Н. А. Лаверецкий, Ф. Ф. Каменский, М. А. Чижов); памятники М.О. Микешина и А.М. Опекушина; творчество М.М. Антокольского.

5.6. Русское искусство рубежа XIX–начала XX вв. Поиск новых художественных обобщений в искусстве конца XIX – начала XX в. Бессобытийный жанр А.Е. Архипова и А.С. Степанова. Современность и история в живописи С.В. Иванова, А. П. Рябушкина М.В. Нестерова. Московские живописцы 1890-х гг. и *«Союз русских художников»* (А.М. Васнецов, В.В. Переплетчиков, С.А. Виноградов, С.Ю. Жуковский, Л.В. Туржанский, П.П. Петровичев, К.Ф. Юон. Импрессионизм в творчестве К.А. Коровина, И.Э. Грабаря. Национально-романтические искания Мамонтовского кружка: Е.Д. Поленова, С.В. Малютин, М.В. Якунчикова. Символизм в творчестве М.А. Врубеля. *«Мир искусства»* – выставочная организация и художественное объединение. С.П. Дягилев. Модерн и мирискуснический ретроспективизм: А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, И.Я. Билибин. Творчество Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина, Н.К. Рериха, К.Ф. Богаевского, З.Е. Серебряковой. Символисты второго поколения. В.Э. Борисов-Мусатов и участники выставки «Голубая роза» (П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян). Творчество К.С. Петрова-Водкина. Неоклассицизм А.Е. Яковлева, В.И. Шухаева. Экспрессионистические черты в творчестве Б. Д. Григорьева. *Театрально-декорационное искусство* художников Мамонтовского кружка, «Мира искусства» и «Голубой розы» (Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин). *Авангард 1900-х – 1910-х гг.*: общество «Бубновый валет» (П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов, Р.Р. Фальк, А.В. Куприн, В.В. Рождественский); группа «Ослиный хвост» (М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова). В.В. Кандинский – художник, теоретик. Творчество М.З. Шагала: российские традиции и завоевания парижской интернациональной школы. П.Н. Филонов: теоретическая программа. Петербургский «Союз молодежи». Русский «Кубофутуризм» как тенденция (Д.Д. Бурлюк, О.В. Розанова, Н.А. Удальцова, Л.С. Попова, А.А. Экстер). Супрематизм К.С. Малевича. Протоконструктивизм В.Е. Татлина. *Расцвет графического искусства в конце XIX – начале XX в.*: книжная и журнальная графика, плакат, станковые рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт. *Поиски пластической выразительности в скульптуре 1890–1910-х гг.* (П.П. Трубецкой, А.С. Голубкина, Н.А. Андреева; А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков. Скульптура в творчестве живописцев и графиков символизма и модерна (М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Сомов, Б.М. Кустодиев). Анималистическая скульптура В.А. Ватагина и И.С. Ефимова.

Декоративно-прикладное искусство. Развитие промышленных видов (фарфор, стекло, мебель, текстиль, камень) и видов народного творчества (лаковая миниатюра, резное дерево, ткани и вышивка). Ювелирное искусство. Творчество К.Г. Фаберже.

5.7. Отечественное искусство XX века: архитектура. *Основные этапы развития архитектуры советского времени.* Период «бумажного проектирования», творческие группировки архитекторов 1920–1930-х гг. Конструктивизм и отражение его проблем в полемике между АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов) и ОСА (Общество современных архитекторов). Конкурс на проект Дворца Советов (1931–1933) – начало нового этапа в развитии советской архитектуры. Историзм в архитектуре 30-х – первой половины 50-х гг. XX века. Творчество А.В. Щусева и И.В. Жолтовского. Архитектура и строительство послевоенного времени. Высотное строительство в Москве (здание МГУ, дом на Котельнической набережной, гостиница «Ленинградская» и др.). Особенности нового строительства (Дворец съездов в Кремле, «Новый Арбат»). Переход к типовому проектированию и индустриализации строительства в середине 50-х годов XX в. Положительные и отрицательные стороны этого процесса. Проблемы отечественной

архитектуры на современном этапе. Неоклассицизм как проявление постмодернистских тенденций и новые строительные технологии.

5.8. Отечественное искусство первой половины XX века: живопись, графика, скульптура. Художественная ситуация конца 1910-х – 1920-х гг.: поиски «монументального стиля», агитационно-массовые формы искусства. Новые аспекты полемики авангардных течений в художественном процессе. Многообразие художественных объединений Москвы и Ленинграда: УНОВИС (1919–1926; Л. Лисицкий, К. Малевич, Н. Суевин), НОЖ (1921–1924; С. Адливанкин, Г. Рязский), «Маковец» (1921–1926; С. Герасимов, В. Чекрыгин, С. Романович), «Бытие» (1921–1930; П. Кончаловский, А. Куприн), ЛЕФ (1922–1930; В. Татлин, А. Веснин), АХРР (1922–1932; А. Рылов, И. Бродский) «4 искусства» (1924–1931; В. Мухина, Р. Митурич, П. Кузнецов), ОСТ (1925–1932; А. Дейнека, Ю. Пименов, С. Лучишкин), МАИ (1925–1932; П. Филонов, Т. Глебова), и др. *Искусство времени тоталитаризма (1932–1950-е)*. Постановление Центрального комитета ВКП(б) от 1932 «О перестройке литературно-художественных организаций». Роспуск всех художественных объединений, жесткая идеологизация и политизация, введение творческих исканий в русло единого метода социалистического реализма. Развертывание борьбы с «формализмом», теория бесконфликтности, общественный оптимизм и трагедия «мифотворчества». Существование в эти годы духовной оппозиции (П. Корин «Русь уходящая», П. Кончаловский «портрет В.Э. Мейерхольда», «театральные фантазии» А. Тышлера, творчество А. Щипицина, К. Истомина, А. Древина, Г. Рублева и др.). Иерархия жанров. Картина на современную тему (С. Герасимов, А. Пластов), историко-революционный жанр (М. Греков, А. Бубнов, М. Авилов), портрет (М. Нестеров, П. Корин, А. Герасимов, В. Ефанов, В. Орешников), пейзаж (М. Сарьян, П. Кузнецов, А. Куприн, Г. Нисский). Поиски новых форм монументально-декоративной живописи, оформление станций метро, дворцов культуры, общественных зданий (росписи и мозаики А. Дейнеки, В. Фаворского, Е. Лансере, Л. Бруни). *Скульптура* Первые госзаказы: революционный план монументальной пропаганды. Аллегоризм и символика в произведениях первых послереволюционных лет В.А. Мухиной, С. Коненкова, Н. Андреева, А. Матвеева, С. Лебедевой. Творчество И.И. Шадра. Архитектурно-скульптурные ансамбли 1930-х – 1950-х гг. Памятники М. Манизера, С. Меркурова, Н. Томского. Развитие скульптурного портрета периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Скульпторы нового поколения, духовная многозначность образа в творчестве М. Аникушина, О. Комова, В. Цигаля, И. Рукавишникова. *Графика*. Расцвет плаката времени гражданской войны: Д. Моор, В. Дени, В. Маяковский, М. Черемных. Окна РОСТА. Графика московской и ленинградской школ. В. Фаворский, А. Кравченко, Д. Шмаринов, Е. Кибрик, В.Конашевич, В. Лебедев, Н. Тырса, Д. Митрохин.

5.9. Отечественное искусство второй половины XX века: живопись, графика, скульптура. *Живопись* времени Великой Отечественной войны и послевоенных лет. «Хрущевская оттепель» 1960-х годов. «Реставрация живописности» (В. Гаврилов, Ю. Кугач, братья С. и А. Ткачевы и др.) Становление и расцвет «сурового стиля», его реакция на культуру тоталитарной эпохи (Г. Коржев, В. Иванов, П. Никонов, И. Андронов, Т. Салахов, П. Оссовский, И. Симонов, Е. Широков, Е. Гудин, Г. Мосин, М. Брусиловский). Поэтико-метафорические искания в станковой картине: живопись В. Попкова, Е. Моисеенко, Д. Жилинского, З. Церетели. Поиски новой пространственно-пластической системы в скульптуре семидесятников, расцвет скульптуры малых форм: Д. Митлянский, А. Пологова. Расцвет книжной, журнальной и станковой графики в 1960-е – 1970-е годы. Новые

тенденции 1980–1990-х гг. *Андеграунд* («другое искусство»): студия абстрактного искусства Э. Белютина, группа О. Рабина в Лианозове, «салон» режиссера А. Румнева, «тарусский центр» А. Штейнберга и Б. Свешникова. Е. Кропивницкий, В. Немухин, А. Зверев, А. Харитонов, Д. Краснопевцев, М. Шемякин, О.Целков. Представители группы «Движение» (пространственно-пластический объект) Л. Нусберг, М. Рогинский. Андеграунд и его проявления в скульптуре: В. Сидур, Э.Неизвестный, М. Шемякин, поиск новой монументальности. *Полистилистика живописных исканий «семидесятников»*: Т. Назаренко, Н. Нестерова, К. Нечитайло, О.Булгакова и А. Ситников, Т. Насипова, Е. Струлев и др. Фотореализм (С.Файбисович, А. Волков). Взрыв основ тоталитаризма, начало нового социокультурного периода: эпоха «перестройки» 1980-е – 1991-й годы. Развитие постмодернистских форм искусства: соцарт (В. Комар и А. Меламид), концептуализм (И. Кабаков, Д. Пригов), перформанс, инсталляция, артефакт, минимализм, энвайронмент, артгенетика и пр. Кризис культуры конца XX начала – XXI в. Коммерциализация искусства. Акцент на ремесленно-исполнительском качестве работ. *Скульптура*. Соц-арт Б. Орлова и С. Сокова. Творчество скульпторов конца XX – начала XXI в.: З. Церетели, В. Клыкова, А. Рукавишникова, Ю. Орехова, Г. Бурганова. Особенности развития *декоративно-прикладного и народного искусства* в советское время: от конструктивистских идей 1920-х годов к станковизму 1930 – 1950-х и к новому функционализму 1960-х гг. Метафоричность искусства 1970-х гг., «стиль ретро», отход от прямого утилитаризма. Арт-объекты 1980-х – 1990-х гг.: человек и вещь в «кином пространстве».

Раздел 6. Музееведение

Основы музееведения. Основы организации музейной экспозиции. Специализация музеев. Основы реставрации. Крупнейшие музейные собрания С.-Петербурга (Эрмитаж, Государственный русский музей). Коллекции крупнейших музеев Москвы (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея). Музейное дело на Урале. Государственные и частные музейные собрания Екатеринбурга, специфика их коллекций: Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей «Невьянская икона», Музей Эрнста Неизвестного и др. Художественные музеи Свердловской области (Н-Тагил, Ирбит).

3. Требования к вступительному испытанию

Вступительное испытание проводится в устной форме по вопросам, включенным в данную программу. Испытуемый должен ответить на два: один – по разделу, непосредственно связанному со сферой его научных интересов, второй – по разделу, хронологически сопредельному со сферой его научных. Уровень знаний единой оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Испытуемый должен показать знание общей проблематики изучаемой эпохи, понимание хода художественных процессов. Испытуемый должен знать конкретный художественный материал, уметь ориентироваться в источниках и научной литературе; владеть терминологическим аппаратом и методами историко-художественного анализа художественного произведения.

4. Вопросы для вступительного испытания

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Раздел 1. Теория культуры

1. Культура как предмет исследования. Место культурологии в системе гуманитарного знания.
2. Предмет и задачи теории культуры. Место теории культуры в структуре гуманитарного знания.
3. Понятие «культура». Сущность культуры, структура, функции.
4. Проблема синтеза знаний в системе гуманитарных наук: междисциплинарные взаимосвязи.
5. История культуры: предмет и специфика методологии исследования.
6. Единство и противоречие природы и культуры. Экологические проблемы культуры.
7. Культура и цивилизация: сущность проблемы и основные подходы в ее решении.
8. Традиции и новаторство в истории культуры. Культурная традиция. Проблема возрождения традиции.
9. Специфика постмодернистской методологии исследования культуры.
10. Исторические типы культуры. Принципы историко-культурных типологий.
11. Системный и структурно-функциональный подходы к изучению культуры. Функции культуры.
12. Культура и этнос. Национальное своеобразие культур.
13. Культура и субкультуры. Социальная дифференциация и стратификация культуры.
14. Культура и повседневность.
15. Ценности культуры: специфика, проблемы сохранения и трансляции.
16. Культура и личность. Культурная идентичность, инкультурация, культурная компетентность.
17. Культурная коммуникация. Эволюция способов и средств коммуникации в ее значении для культуры.
18. Нормы, обычаи, ритуалы: культурологическая интерпретация понятий.
19. Миф как феномен культуры.
20. Религия как феномен культуры.
21. Искусство как феномен культуры.
22. Культура и политика. Проблема деполитизации и реполитизации культуры.
23. Диалог и культура. Диалогичность культуры.
24. Культура народная, элитарная и массовая.
25. Этнос и культура. Понятие национальной культуры.
26. Культура и свобода: проблема свободы творчества.
27. Динамика культурных процессов (социокультурная динамика).
28. Социальные институты культуры и их значение. Памятники культуры.
29. Восток-Запад как ориентиры культурного развития России.
30. Модернизм и постмодернизм в культуре XX в.
31. Культура постиндустриального и информационного общества.
32. Кризис культуры как историческая реальность и теоретическая проблема.
33. Культура и процессы глобализации в современном мире.

Раздел 2. История культуры

1. Проблема культурогенеза. Культура верхнего Палеолита.
2. Неолитическая революция и ее культурно-историческое значение.
3. Культура Древнего Востока: Китай, Индия.
4. Культура Древнего Востока: Египет, Двуречье.
5. Космоцентризм и его пластические образы в античной культуре.
6. Эллинизм как синтез культур Востока и Запада.
7. Культура европейского средневековья как исторический тип культуры.
8. Своеобразие западноевропейского средневекового искусства.
9. Культура исламского мира в эпоху Средневековья (VII – XIII вв.).
10. Гуманизм и антропоцентризм культуры европейского Возрождения.
11. Наука и образование в европейской культуре Нового времени.
12. Культура западноевропейского Просвещения. Рационализм и мистицизм в культуре.
13. Промышленная революция XVIII в. и ее влияние на культуру.
14. Романтизм и реализм как два стиля в западноевропейской культуре XIX в.
15. Научная революция как динамизирующий фактор в культуре XX в.
16. Основные направления в изобразительном искусстве XX в.
17. Типология художественной культуры XX в.
18. Христианизация Руси и возникновение феномена двоеверия.
19. Культура Киевской Руси (X – XII вв.).
20. Русская культура периода образования централизованного государства (XIV – XVI вв.).
21. Реформы Петра I как культурный проект.
22. Русская культура эпохи дворцовых переворотов.
23. Русская культура «века Екатерины».
24. «Золотой век» русской литературы.
25. Наука и образование в русской культуре XIX в.
26. Культура русского дворянства второй половины XVIII – XIX вв.
27. Искусство русской эмиграции и его вклад в культуру XX в.
28. Особенности русской культуры на стыке веков. Художественная культура «Серебряного века».
29. Послеоктябрьские десятилетия в развитии культуры России.
30. Советская культура эпохи тоталитаризма 1930-1950-е гг.
31. Советская культура периода «оттепели» и «застоя».
32. Проблемы культуры постсоветского периода.
33. Специфика современной социокультурной трансформации в России.

5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

5.10.3 Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Раздел 3. Теория и история искусства

1. Графика как вид искусства.
2. Живопись как вид искусства.
3. Скульптура как вид искусства.
4. Архитектура и ее место в системе пространственных искусств.
5. Декоративно-прикладное искусство и его место в системе пространственных искусств.
6. Дизайн и его место в системе пространственных искусств.
7. Композиция в пространственных искусствах.
8. Образ и цвет в живописи.
9. Единство функционального и образного начал как условие формирования антропогенной среды.
10. Исторический процесс и проблема стилеобразования в искусстве
11. Восток и Запад как историко-художественная проблема.
12. А.Н. Бенуа – художник, историк искусства и художественный критик.
13. И.Э. Грабарь – живописец, историк искусства, художественный деятель.
14. Эрвин Панофски: к проблеме интерпретации произведения искусства
15. Иконографический метод в отечественной науке о древнерусском искусстве.

Раздел 4. Всеобщая история искусств

1. Храмовое строительство в Древнем Египте.
2. Искусство времени Амарны.
3. «Строгий стиль» в искусстве Древней Греции.
4. Школа Фидия и Афинский акрополь.
5. Основные школы эллинистического искусства.
6. Система римских архитектурных ордоров.
7. Искусство Рима эпохи Августа.
8. Скульптурный портрет времени Флавиев.
9. Зрелищные сооружения античного Рима.
10. Раннехристианская архитектура Рима.
11. Мозаики Равенны и сложение византийского стиля в живописи.
12. Образно-символическая и конструктивно-функциональная сущность крестово-купольного храма.
13. Послевизантийская живопись: особенности иконографии и стилистики.
14. Византийская живопись эпохи Палеологов и ее влияние на восточно-христианское искусство.
15. Концепция готического собора.
16. Эволюция монументальной готической скульптуры Германии.
17. Английская готика и ее своеобразие.
18. Иконография и отличительные особенности антропоморфных изображений Будды и бодхисатв в искусстве Индии, Китая, Японии.
19. Основные принципы строительства индуистского храма X–XII вв.
20. Взаимовлияния Востока и Запада в творчестве ведущих японских мастеров гравюры укиё-э и художников постимпрессионизма.
21. Монументальная живопись Сикстинской капеллы.
22. Леонардо да Винчи – художник и ученый.

23. Венецианская школа живописи.
24. Микеланджело и скульптура Возрождения.
25. Брейгел и жанровая картина эпохи Возрождения.
26. Дюрер и немецкая графика XVI века.
27. Эль Греко и проблема маньеризма.
28. Архитектура Флоренции эпохи Возрождения.
29. Библейские сюжеты в творчестве Рембрандта.
30. Питер Пауль Рубенс – ведущий мастер европейского барокко
31. Творчество великого испанского живописца Веласкеса.
32. Никола Пуссен и проблема французского классицизма XVII века.
33. Жанры во французской живописи XVIII века.
34. Живопись французского романтизма.
35. Творчество Франсиско Гойи.
36. Антуан Ватто и проблема галантного жанра во французской живописи XVIII века.
37. Композиционные особенности в искусстве барокко.
38. Николя Леду и значение его творческого наследия
39. Курбе и французский реализм XIX века.
40. Французский импрессионизм.
41. Предмет и среда в искусстве импрессионистов.
42. Сезанн и значение его наследия для искусства XX века.
43. Творчество Винсента Ван-Гога.
44. Творчество Анри Матисса.
45. Постимпрессионизм и его мастера.
46. Немецкий экспрессионизм, его история и развитие.
47. Пабло Пикассо: творческий путь.
48. Принципы европейской архитектуры стиля модерн
49. Проблема импрессионизма в скульптуре.
50. Основные направления в искусстве Франции начала XX века.
51. Корбюзье и проблемы архитектуры XX века.
52. Сюрреализм и творчество Сальвадора Дали.
53. Баухауз: программа «функционализма» и ее влияние на современное формообразование.
54. Постмодернизм в архитектуре Европы и Америки.

Раздел 5. История русского искусства.

1. София Киевская и концепция монументального искусства в домонгольской Руси.
2. Архитектурно-пластический синтез в искусстве Владимиро-Суздальской Руси.
3. Новгородская школа зодчества XII–XIV веков.
4. Творчество Феофана Грека.
5. Новгородская иконопись XII–XV веков.
6. Андрей Рублев и московская школа иконописи XV века.
7. Ансамбль Московского Кремля XV–XIX веков.
8. Творчество Дионисия.

9. Черты старого и нового в искусстве XVII века: Симон Ушаков и изографы Оружейной палаты.
10. Бесстолпные храмы в русском культовом зодчестве.
11. Петровское барокко и его особенности.
12. Дворцовые ансамбли Растрелли.
13. Русский живописный портрет XVIII века и просветительские идеалы.
14. Русский скульптурный портрет XVIII века.
15. Русский портрет эпохи романтизма.
16. Формирование градостроительной основы Санкт-Петербурга в начале XVIII века.
17. Московская школа в архитектуре классицизма последней трети XVIII – первой половины XIX века.
18. Русская художественная школа: Императорская С.-Петербургская академия художеств и Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
19. Творческий путь Александра Иванова.
20. Творчество Карла Брюллова.
21. Творчество Павла Федотова.
22. Поэтический реализм в творчестве Алексея Венецианова и Василия Тропинина.
23. Бытовой жанр в русской живописи 1860-х – 1880-х годов.
24. Творчество Ильи Репина.
25. Историческая живопись Василия Сурикова.
26. Пейзаж в творчестве передвижников.
27. Синтез искусств в архитектуре русского ампира.
28. Проблема пленэрзма в отечественном искусстве конца XIX – начала XX века.
29. Ориентализм в отечественном искусстве XVIII – XX веков.
30. Особенности стиля модерн в архитектуре России.
31. Эволюция стиля живописи Валентина Серова.
32. Константин Коровин и проблемы импрессионизма.
33. Врубель и русский символизм.
34. Художники в антрепризе Сергея Дягилева.
35. Книжная графика художников «Мира искусства».
36. Пути развития русской скульптуры конца XIX – начала XX в.
37. Новые направления в русской живописи 1900-х – 1910-х годов.
38. Казимир Малевич: от импрессионизма к супрематизму и архитектону.
39. Василий Кандинский – теоретик и живописец.
40. Основные направления в русской архитектуре конца XIX – начала XX века.
41. Отечественная архитектура конструктивизма и ее мастера.
42. Художественные объединения Москвы и Ленинграда 1920-х – 1930х годов.
43. Агитационно-массовый фарфор 1918 – начала 1930-х годов
44. Ленинградская и московская школы графического искусства 1920-х – 1930-х годов.
45. В.А. Фаворский – мастер ксилографии и теоретик искусства.
46. Основные тенденции в советской живописи конца 1950-х – начала 1980-х годов.
47. Советская скульптура второй половины XX.

48. Поэтика наивного искусства и его взаимодействие с профессиональным художественным творчеством.
49. Периодизация архитектуры советской эпохи.
50. Борьба концепций в отечественной архитектуре 20-х годов XX века.
51. Художественная жизнь 1960-х – 1980х годов: союз художников и андеграунд.
52. Изобразительное искусство постмодернизма и формы его проявления.

Раздел 6. Музееведение.

53. Эрмитаж – сокровищница мирового искусства.
54. Третьяковская галерея – от частного собрания к крупнейшему музею отечественного искусства.
55. Лувр – один из крупнейших памятников архитектуры и музейный комплекс.
56. Художественные музеи Урала.

5. Список рекомендуемой литературы

5.10.1 Теория и история культуры, искусства

Раздел 1. Теория культуры

Основная литература

1. Дианова В. М., Солонин Ю. Н. История культурологии. Москва, 2013.
2. Культурология : учебник / под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. Москва, 2010.
3. Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований / [под ред. И. М. Быховской]. Москва, 2010.
4. Садохин, А. П. Культурология : теория культуры : учебное пособие / А.П. Садохин ; Т.Г. Грушевицкая .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 365 с.
5. Теория культуры / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. Санкт-Петербург, 2010.
6. Уайт, Лесли. Избранное: Наука о культуре / Л. Уайт ; [пер. с англ. О. Р. Газизова, П. В. Резвых] .— М. : РОССПЭН, 2004 .— 960 с.
7. Чебанюк, Т. А. Методы изучения культуры .— Санкт-Петербург : Наука, 2010.

Дополнительная литература

1. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. Москва, 1998.
2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. Москва, 1977.
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Москва, 2005.
4. Гуревич П.Е. Культурология: Учебное пособие. Москва, 1996.
5. Запесоцкий А.С., Марков А.П. Современная культурология как научная парадигма // Вопросы философии. 2010. № 8. С. 76 – 87.
6. Ионин Л. Социология культуры. Москва, 1996.
7. Исследования по лингвистике и семиотике. Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова : научно-популярное издание / ; ред. Т. М. Николаева .— Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2010 .— 611 с. — (Studia philologica) .

8. Каган М.С. Философия культуры. СПб, 1997.
9. Кастельс, Мануэль. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. Кастельс .— Екатеринбург : У-Фактория : Изд-во Гуманитар. ун-та, 2004.
10. Кириллова, Наталья Борисовна. Медиалогия / Наталья Кириллова .— Москва : Академический проект, 2015 .— 418 с.
11. Коган Л.Н. Теория культуры. Екатеринбург, 1993.
12. Кривцун, О. А. Искусство как феномен культуры [Текст] / О. А. Кривцун // Культурология. – 2011. – № 1. – С. 123-132.
13. Культурология. XX век : Словарь .— Санкт-Петербург : Унив. книга, 1997 .— 631 с.
14. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. Москва, 2010.
15. Лихачев Д.С. Избранные работы. Т. 1, 2. Москва, 1987.
16. Локк, Д. Опыт о человеческом разумении / Д. Локк ; пер. А. Н. Савин .— Москва : Директ-Медиа, 2002 .— 1417 с.
17. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. Москва, 1991.
18. Лотман, Юрий Михайлович. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю.М. Лотман; Сост. М.Ю. Лотман; Худож. С.Д. Плаксин .— Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2000 .— 700 с.
19. Малахов В.С. Национальное государство, национальная культура и культурный суверенитет // Вопросы философии. 2011. № 9. С. 87- 94.
20. Марков, Борис Васильевич. Культура повседневности : [учеб. пособие для вузов по специальности "Культурология"] / Б. В. Марков .— Санкт-Петербург : Питер, 2008 .— 352 с.
21. Медведев, Александр Васильевич. Культурология : учебное пособие / А. В. Медведев, Е. В. Выгузова, Т. А. Кемерова ; науч. ред. Н. П. Коновалова ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2007.
22. Межуев В.М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире // Вопросы философии. 2011. № 9. С. 65-74.
23. Назарчук А. В. Идея коммуникации и новые философские понятия XX века // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 157-165.
24. Пелипенко, А. А. Избранные работы по теории культуры: Культура и смысл : монография / А. А. Пелипенко ; Научная ассоциация исследователей культуры ; Научное объединение «Высшая школа культурологии» .— Москва : Согласие|Артём, 2014 .— 728 с. — (Академическая библиотека российской культурологии) .
25. Рикер, Поль. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Поль Рикер ; пер. с фр. — М. : Академический проект, 2008 .— 694, [1] с.
26. Риккерт Г. Наука о природе и наука о культуре. Москва, 1998.
27. Рудакова Ю.С. Мифологизация сознания и реконструкция картины мира // V Всероссийский философский конгресс. Т. 2. Новосибирск, 2009.
28. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. / Э. Сепир ; пер. с англ. под ред. и с предисл. А. Е. Кибрика .— 2-е изд. — Москва : Прогресс, 2002 .— 656 с.
29. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, 1992.
30. Теоретическая культурология. Москва; Екатеринбург, 2005.
31. Федотова В. Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализации // Вопросы философии. 2011. № 9. С. 45 – 54.
32. Философия культуры. Становление и развитие : Учеб. пособие для вузов / Под ред. М.С. Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского и др. — Санкт-Петербург : Лань, 1998.
33. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Москва, 1995.

34. Фундаментальные проблемы культурологии : в 4 т. / отв. ред. Д. Л. Спивак. Санкт-Петербург, 2008.
35. Хренов Н.А. Русский Протей. Санкт-Петербург, 2007.
36. Шпенглер О. Закат Европы. Москва : Директ-Медиа, 2007 .— 2420 с.
37. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва, 1994.

Раздел 2. История культуры

Основная литература

1. Античность как геном европейской и российской культуры / сост. и науч. ред. В. П. Шестаков ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт культурологии. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 284 с. – ISBN 978-5-906792-48-8.
2. Бицилли, П. М. Место Ренессанса в истории культуры / П. М. Бицилли. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-5-4475-9132-8.
3. Бицилли, П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 176 с. – ISBN 978-5-4475-9133-5.
4. Карсавин, Л. П. История европейской культуры / Л. П. Карсавин ; науч. ред., библиогр. А. Клементьев ; пер. с лит. Т. Алекнене. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – Том 1. Римская империя, христианство и варвары. – 337 с. – (Библиотека средних веков). – ISBN 978-5-89329-639-6.
5. Кривов М.В. Византийская культура: монография – Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. – 272с. – ISBN: 978-5-906860-88-0.
6. Культурология. История мировой культуры : учеб. для вузов / [Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, С. Д. Бородина и др.] ; под ред. Н. О. Воскресенской .— 2-е изд., стер. — Москва : ЮНИТИ, 2008 .— XVI, 759 с. — ISBN 978-5-238-01406-7.
7. Никитич, Л. А. Культурология : теория, философия, история культуры : учебник / Л.А. Никитич .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 560 с. — ISBN 978-5-238-01316-9.
8. Садохин, А. П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин ; Т.Г. Грушевицкая .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 975 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01847-8 .

Дополнительная литература

1. Гельвальд, Ф. История культуры. Античная культура / Ф. Гельвальд ; пер. под ред. М. Филиппова. – Репр. изд. 1898 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 469 с. – ISBN 978-5-4460-3744-5.
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2 изд. Москва, 1988.
3. Завадский-Краснопольский А.К. Влияние греко-византийской культуры на развитие цивилизации в Европе. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 134с. – ISBN: 978-5-9989-9314-5.
4. Интеллектуальные традиции античности и средних веков (исследования и переводы). Москва, 2010.
5. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну : [монография] / Н. Б. Кириллова .— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2006 .— 448 с. – ISBN 5-8291-0702-3.

6. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. Москва, 1993.
7. Кравцов М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
8. Культура Возрождения : энциклопедия. Москва, 2007.
9. Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. Санкт-Петербург, 2007.
10. Лексикон неонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под общ. ред. В. В. Бычкова .— М. : РОССПЭН, 2003 .— 608 с.
11. Леон Баттиста Альберти и культура Возрождения / отв. ред. Л. М. Брагина. Москва, 2008.
12. Мигранян З. А. История западной культуры. Античность, Средние века, Возрождение. Москва, 2008.
13. Модестов В.И. Введение в римскую историю . Вопросы до-исторической этнологии и культурных влияний в до-римскую эпоху в Италии и начало Рима. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – 217с. – ISBN: 978-5-4460-3030-9
14. Надь, Г. Греческая мифология и поэтика / Г. Надь ; пер. с англ. Н. П. Гринцер. – Москва : Прогресс-Традиция, 2002. – 433 с. – ISBN 5-89826-122-2.
15. Образы любви и красоты в культуре Возрождения / ред. Л. М. Брагина. Москва, 2008.
16. Раевский, Д. С. Мир скифской культуры / Д. С. Раевский. – Москва : Языки славянской культуры (ЯСК), 2006. – 599 с. – ISBN 5-9551-0152-7.
17. Руднев, Вадим Петрович. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты / Вадим Руднев .— Изд. 3-е, доп. и испр. — Москва : Аграф, 2009 .— 544 с.
18. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. Москва, 1988.
19. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов .— Москва : Школа «Языки русской культуры», 1997 .— 824 с.
20. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. Москва, 1989.
21. Хейзинга И. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах / Йохан Хейзинга ; сост., предисл. и пер. Д. В. Сильвестрова ; коммент. и указ. Д. Э. Харитоновича .— Санкт-Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2011 .— 765, [2] с.
22. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. Санкт-Петербург, 2009.
23. Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. Москва, 2009.

5.10.2 Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

5.10.3 Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Раздел 3. Теория и история искусства

Основная литература

1. Арсланов, Виктор Григорьевич. История западного искусствознания XX века : Учебник для вузов / В. Г. Арсланов .— М. : Академический Проект, 2003 .— 767 с.

2. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства: монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. Д. Иванов, В. В. Иванов .— Москва : Прогресс-Традиция, 2012
3. Бычков, В. В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов .— Москва : Институт философии РАН, 2007 .— 240 с.
URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45217>.
4. Бычков, В. В. Триалог 2: искусство в пространстве эстетического опыта : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов ; Российская Академия Наук ; Институт философии .— Москва : Прогресс-Традиция, 2017 .— 593 с. : ил. —
<URL:<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473523>>.
5. Вельфлин Генрих. Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии / Г. Вельфлин ; пер. Е. Г. Лунберга ; под ред. Е. Н. Козиной .— СПб. : Азбука-классика, 2004.
6. Дмитриева Н.А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет: публицистика / Н. А. Дмитриева .— Москва : Прогресс-Традиция, 2009 .— 581 с.

Дополнительная программа:

7. Базен Жермен. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.
8. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. Т.1. СПб., 1995.
9. История европейского искусствознания: От античности до конца XVIII века / АН СССР. Ин-т истории искусств МК СССР ; Отв. ред. Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова .— М. : Издательство Академии наук СССР, 1963
10. История европейского искусствознания: Вторая половина XIX века / АН СССР. Ин-т истории искусств МК СССР ; Отв. ред. Б. Р. Виппер и Т. Н. Ливанова .— М. : Наука, 1966
11. Искусствознание Запада об искусстве XX века. М., 1988.
12. Искусствознание Запада об искусстве XX века. М., 1988.
13. Раушенбах, Борис Викторович. Пространственные построения в древнерусской живописи / Б. В. Раушенбах .— М. : Наука, 1975.

Раздел 4. Всеобщая история искусства

Основная литература

1. Авдеева В. В. Зарубежное искусство XX века: Архитектура : учебное пособие / В. В. Авдеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 112 с. <http://hdl.handle.net/10995/43630>

2. Авдеева В. В. Зарубежное искусство XX в.: живопись, видеоарт, перформанс: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. – 72 с. <http://hdl.handle.net/10995/104757>
3. Бычков, В. В. Триалог plus : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов .— Москва : Прогресс-Традиция, 2013 .— 576 с.
4. Деменова В. В. Искусство Азии: Китай и Япония : учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2017. — 60 с. <http://hdl.handle.net/10995/52399>
5. Деменова В. В. Искусство Индии: учебное пособие. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. — 116 с. <http://hdl.handle.net/10995/43908>
6. Дмитриева, Нина Александровна. Краткая история искусств : Первобытное искусство. Древний мир. Средние века. Искусство Возрождения. Искусство XVI-XVIII веков. Искусство XIX века / Н. А. Дмитриева, Е. Н. Семенов ; Худож. Е. Н. Семенов .— М. : АСТ-ПРЕСС: Галарт, 2000 .— 624 с
7. Искусство эпохи модернизма: Стилль ар деко, 1910–1940. М., 2009
8. Маркин Ю. Искусство Третьего рейха. М., 2011
9. Турчин В. Образ двадцатого. М., 2003.
10. Якимович, А.К. . Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века / Александр Якимович; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т истории и теории изобразительных искусств РАХ .— Москва : Галарт, 2009 .— 255 с

Дополнительная литература:

1. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. Т.1. СПб., 1995.
2. Едике Ю. История современной архитектуры: Синтез формы и конструкций. М., 1972.
3. Еремеев А. Ф. Происхождение искусства. М., 1971.
4. Иконников А.В. Архитектура США. М., 1979.
5. Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись, 1870–1970. Л., 1972.
6. Клингсёр-Лерой К. Сюрреализм. М., 2005
7. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве Франции и Бельгии 1870–1900. М., 1994.
8. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1970.
9. Лексикон неоклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003
10. Лесли Ч.-Р. Жизнь Джона Констебля, эскивайра. М., 1964.
11. Лясковская О.А. Французская готика. М., 1973.
12. Малевич К. От кубизма до футуризма к супрематизму. М., 1916.
13. Матусовская Е.М. Американская реалистическая живопись. М., 1986.
14. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
15. Прокофьев В. Постимпрессионизм. М., Л., 1973.
16. Хофман В. Основы современного искусства: Введение в его символические формы. СПб., 2003.
17. Чагодаев А. Статьи об искусстве Франции, Англии, США XVIII–XX веков. М., 1988.
18. Чагодаев А.Д. Искусство США. М., 1960.
19. Хан-Магомедов С. Конструктивизм. М., 2009

20. Хан-Магомедов С. Рационализм. М., 2007

Раздел 5. История русского искусства

Основная литература

21. Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы/Е. Бобринская. — М., 2003.
22. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. — СПб.: Азбука, 2003
23. Голынец Г. В. Древнерусское искусство: зодчество, монументальная живопись, иконопись: практикум / Г. В. Голынец, М. И. Стихина. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2021. — 108 с. <http://hdl.handle.net/10995/100837>
24. Ильина Т.В. На переломе. Русское искусство середины XVIII в. СПб., 2010.
25. Манин В. Русская живопись XX века. В 3-х тт. СПб., 2007
26. Попов Г.В. Андрей Рублев. М., 2007 .
27. Сарабьянов Д.В. Русское искусство начала XX века: Судьба и облик России. М., 1999.
28. Сарабьянов Д.Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII – начала XX века. М., 2003.
29. Смирнов Л. Н. Конструктивизм в памятниках архитектуры Свердловской области = Constructivism in the Monuments of Architecture of Sverdlovsk Region / Л. Н. Смирнов ; М-во культуры Свердл. обл. [и др.] .— Екатеринбург : [б. и.], 2008.
30. Стернин Г.Ю. Очерки русской художественной культуры. М., Галарт, 2007.
31. Чегодаева М. Владимир Андреевич Фаворский . М., ГЕОС, 2004
32. Швидковский Д.О. Чарлз Камерон и архитектура императорских резиденций. М.. 2008.

Дополнительная литература

33. Авангард в России и Германии / Сост. Н. Кулешова, Т. Зелло, Б. Столяров. Гамбург, 1998.
34. Бенуа А.Н. История русской живописи XIX в. М., 1996.
35. Борисова Е.А., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX — начала XX вв. М., 1971.
36. Борисова Е.А. Стернин Г.Ю. Русский модерн: Альбом. 2-е изд. - М., 1994.
37. Борисова Е.А. Стернин Г.Ю. Русский неоклассицизм. — М.: Галарт, 1998.
38. Грабарь И.Э. О древнерусском искусстве. М., 1966.
39. Градостроительство России середины XIX – начала XX века. Т. I. Под общей ред. Е.И.Кириченко. М., 2001.
40. Градостроительство России середины XIX – начала XX века. Т. II. Под общей ред. Е.И.Кириченко. М., 2003.

41. Гусарова А.П. Мир искусства. Л., 1972.
42. Дажина В. Великая война (1914–1918) и судьбы европейского искусства. М., 2014
43. Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI–XVII вв. М., 1980.
44. Евангулова О.С. Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII в.) М., 2014.
45. Ильин М.А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI в. М., 1980.
46. Иовлева Л.И. Товарищество передвижных художественных выставок. Л., 1971.
47. Карев А.А. Классицизм в русской живописи. М., 2003.
48. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х гг. М., 1978.
49. Коваленская Н.Н. История русского искусства XVIII в. М., 1962.
50. Коган Д.З. Врубель. М., 1980.
51. Лапшин В. «Союз русских художников». Л., 1974.
52. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
53. Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа вт. пол. XIX – XX вв. М., 1967.
54. Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа перв. пол. XIX в. М., 1963.
55. Молева Н.М., Белютин, Э.М. Живописных дел мастера: Канцелярия от строений и русская живопись первой половины XVIII в. М, 1965.
56. Морозов А. Соцреализм и реализм. М., 2007
57. Морозов А.И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М., 1995.
58. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М., 1999
59. Стернин Г. Очерки русской сатирической графики. М. 1964.
60. Толстой А. Художники русской эмиграции. М., 2005
61. Турчин В. Кандинский. Опыты разных лет. М., 2008
62. Эфрос А. Мастера разных эпох. М., 1979

Раздел 6. Музееведение.

Основная литература

1. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Рисунок XIX века. Серия: Рисунок XVIII–XX веков. М., т. 2, кн. 1. М., 2007.
2. Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Тт. 3–6. Серия: Живопись XVIII–XX веков. М., 2005–2009.
3. Лувр / Гл. ред. А. Барагамян ; ред. С. Суворова .— Москва : Комсомольская правда/Директ-Медиа, 2012 .— 95 с.
4. Музеи Урала: в истории России XX века / Е. К. Леденцова, Б. Б. Овчинникова .— 3-е издание, дополненное .— М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2019 .

5. Пуликова, Л. Т. 1. Государственный Эрмитаж. 1 / Л. Пуликова ; гл. ред. А. Барагамян ; ред. С. Суворова .— Москва : Комсомольская правда/Директ-Медиа, 2011 .— 95 с.

6. Пуликова, Л. Т. 2. Государственный Эрмитаж. 2 / Л. Пуликова ; гл. ред. А. Барагамян ; ред. С. Суворова .— Москва : Комсомольская правда/Директ-Медиа, 2011 .— 95 с.

Дополнительная литература

Антонова, Л. В. Когда и как построен Эрмитаж : путеводитель / Л. В. Антонова .— 6-е изд. — Ленинград : Лениздат, 1973

6. Критерии оценки знаний претендентов на поступление в аспирантуру по направлению подготовки 5.10 Искусствоведение и культурология

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по данной группе научных специальностей производится по 100 балльной шкале и выставляется согласно критериям, приведенным в таблице. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний — 30 (тридцать) баллов.

Критерии оценки ответов претендентов при поступлении в аспирантуру

Оценка	Критерии
80–100 баллов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплине. 3. Делаются обоснованные выводы. 4. Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее.
60–79 баллов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 3. Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и понятия. 4. Допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов.
30–59 баллов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при ответе.

	<p>2. Демонстрируются поверхностные знания дисциплины.</p> <p>3. Имеются затруднения с выводами.</p> <p>4. Определения и понятия даны не чётко.</p>
0–29 баллов	<p>1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определённой системы знаний по дисциплине.</p> <p>2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии.</p> <p>3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях.</p>

7. Рекомендуемые Интернет-ресурсы

1. Информационно-поисковая система Google [сайт]. URL: www.google.ru
2. Научная электронная библиотека <http://www.eLIBRARY.ru/>.
3. Научная электронная библиотека Киберленинка <http://cyberleninka.ru/>
4. Библиотека института Философии РАН www.philosophy.ru
5. Электронная библиотечная система "Лань" <http://e.lanbook.com/>
6. Университетская библиотека онлайн <http://www.biblioclub.ru/>
7. Национальный открытый интернет-университет «ИНТУИТ» [сайт]. URL: www.intuit.ru;
8. Российская Государственная библиотека URL:<http://www.rsl.ru/>.
9. Российская национальная библиотека URL: <http://www.nlr.ru/>.
10. Национальная философская энциклопедия <http://terme.ru>
11. Российский портал открытого образования [сайт]. URL: www.openet.edu.ru;
12. Государственная Третьяковская галерея [сайт]. <http://www.tretyakovgallery.ru/>
13. Государственные музеи Кремля[сайт]. <http://www.kreml.ru/>
14. Государственный Эрмитаж [сайт]. <https://www.hermitagemuseum.org/>
15. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина [сайт]. <https://pushkinmuseum.art/>
16. Музеи России <http://www.museum.ru/>
17. Музей Востока [сайт]. <https://www.orientmuseum.ru/>
18. Государственный каталог [сайт]. <https://goskatalog.ru/>
19. Музей современного искусства [сайт]. <http://www.mmoma.ru/>
20. Российская Академия художеств[сайт]. <http://www.rah.ru/>
21. Государственный институт искусствознания [сайт]. <http://sias.ru/>
22. Академия. Журнал об искусстве [сайт]. <https://academia.rah.ru/>
23. Хрестоматия по культурологии. Учебно-методический проект. <http://kulturoznanie.ru/>
24. Портал «Культура России»: Просто и интересно о эпохах, великих людях и гениальных произведениях. <http://www.russianculture.ru/>
25. Электронное научное издание «Аналитика культурологии». <http://www.analiculturolog.ru/>.
26. Электронный научный журнал «Человек в мире культуры». <http://journals.uspu.ru/>.

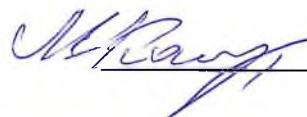

Программу вступительного испытания в аспирантуру по группе научных специальностей
5.10 Искусствоведение и культурология разработали:

Профессор кафедры культурологии
и социально-культурной деятельности,
доктор социологических наук, профессор

 Л.С. Лихачева

Доцент кафедры культурологии
и социально-культурной деятельности,
кандидат культурологии

 М.В. Капкан

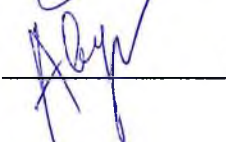
Доцент кафедры культурологии
и социально-культурной деятельности,
кандидат философских наук

 Ю.А. Степанчук

Доцент кафедры истории искусств и музееведения,
кандидат искусствоведения

 Т.А. Галеева

Зав. кафедрой истории искусств и музееведения,
доцент, кандидат искусствоведения

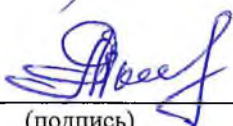
 В.В. Авдеева

Лист согласования

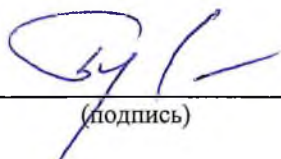
Директор УГИ
(название института)

_____
(подпись) Э.Э. Сыманюк

Зам. Директора департамента
искусствоведения, культурологии и дизайна

_____
(подпись) Л.И. Якимова

Начальник отдела
подготовки научно-педагогических кадров

_____
(подпись) Е.А. Бутрина