

Н. С. Гуркина

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
И АРХИТЕКТУРА**

ISBN 978-5-6040905-6-5

9 785604 090565

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра искусствоведения

Н. С. Гуркина

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА**

Учебно-методическое пособие

для направлений подготовки
50.06.01 «Искусствоведение»

направленностей «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн»;

07.06.01 «Архитектура»

направленности «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция
историко-архитектурного наследия».

Санкт-Петербург

2018

УДК 7.072
ББК 85.1
Г 95

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия

Рецензенты:

С. М. Грачева, доктор искусствоведения, профессор, декан факультета теории и истории искусств, СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина;

А. В. Корнилова, доктор искусствоведения, профессор, кафедра общественных дисциплин и истории СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Г 95 Гуркина Н. С.

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура : учебно-методическое пособие / Н. С. Гуркина ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018. — 60 с.
ISBN 978-5-6040905-6-5

Учебно-методическое пособие, содержащее краткое систематизированное содержание всеобщей истории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, а также вопросы к практическим занятиям, нацелено на понимание как общих закономерностей художественных процессов, так и знание конкретного материала. Пособие состоит из разделов, включающих в себя рекомендации по подготовке и проведению практических занятий, список литературы, список вопросов к экзамену, краткий словарь терминов.

Предназначено для аспирантов, обучающихся по направлениям 50.06.01 «Искусствоведение» направленностей «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн»; 07.06.01 «Архитектура» направленности «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».

ISBN 978-5-6040905-6-5

© Н. С. Гуркина, 2018
© СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
1. Содержание дисциплины	5
1.1. Искусство Древнего Мира	
1.2. Искусство Западной Европы и Америки	
1.3. Русское искусство	
1.4. Декоративно-прикладное искусство	
2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям	11
3. Структура практических занятий	12
3.1. Искусство Древнего Мира	
3.2. Искусство Западной Европы и Америки.	
3.3. Русское искусство	
3.4. Декоративно- прикладное искусство	
4. Структура экзамена. Требования к выступлению на экзамене.	
Критерии оценки	26
5. Список вопросов к экзамену	30
Заключение	35
Список рекомендуемой литературы	36
Словарь терминов	56

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие предназначено для аспирантов, обучающихся по направлениям 50.06.01 «Искусствоведение» направленностей «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн»; 07.06.01 «Архитектура» направленности «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».

Тематическая структура пособия основывается на содержании программы по дисциплине «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура», целью которой является формирование целостного представления о мировом художественном процессе в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, рассмотрение ключевых моментов в его эволюции. Содержание дисциплины приводится в данном учебно-методическом пособии в виде краткого систематизированного изложения.

В пособии излагается подход к изучению каждой темы, перечень вопросов, на которые аспирантам следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении. Задачами проведения занятий с аспирантами является осуществление текущего контроля, а также практическая помощь в подготовке к экзамену. Собеседование в ходе практического занятия выступает своего рода ситуационным тренингом, отчасти воссоздающим специфику экзаменационного процесса.

Особенностью пособия является нацеленность не столько на усвоение фактических сведений, сколько на осмысление вопросов, раскрывающих суть и истоки явлений в искусстве разных эпох. В конце учебно-методического пособия приводятся списки основной и дополнительной специальной рекомендуемой литературы применительно к темам дисциплины, вопросы к экзамену, электронные информационные ресурсы, краткий словарь терминов, встречающихся в тексте.

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Искусство Древнего Мира

Первобытное искусство. Проблема происхождения искусства. Терминология. Теории происхождения изобразительного искусства. Периодизация искусства архаических обществ. Основные формы изобразительности и ремесла в первобытном искусстве. Виды культовых и погребальных сооружений. Типы мегалитических сооружений.

Искусство Древнего Востока. Особенности художественной культуры Передней Азии. Выработка канонов. Типы храмов. Памятники архитектуры, пластики, декоративно-прикладного искусства древнейших государств Месопотамии (Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Иран).

Искусство Древнего Египта. Истоки художественной культуры Древнего Египта и ее особенности. Периодизация. Заупокойный культ как тематическая и образная основа древнеегипетского искусства. Эволюция погребальных сооружений. Скульптурный портрет и статуарная пластика. Виды и специфика рельефа. Техника и характер монументальных росписей. Значение достижений древнеегипетской художественной культуры.

Искусство Древней Греции. Характеристика понятия «античность». Миф и его роль в образном мировосприятии. Сложение ордерной системы. Типология храмов. Образ человека в пластике. Древнегреческая вазопись. Характеристики древнегреческого искусства архаики, высокой классики, позднего периода.

Эллинистическое искусство. Возникновение и суть термина «эллинизм». Хронологические и географические границы. Специфика художественных процессов. Подъем градостроительства. Новая трактовка образа человека в пластике. Основные центры и памятники.

Искусство Древнего Рима. Художественная культура этрусков. Специфика древнеримской художественной культуры. Типология зданий и инженерно-технических сооружений. Устройство римского домуса. Монументальная живопись Древнего Рима. Эволюция римского портрета. Значение Древнего Рима для западноевропейской культуры.

Раннехристианское искусство. Хронологические границы. Отголоски и новое содержание античной образности в ранних христианских памятниках. Росписи катакомб. Базиликальные и центрические постройки Рима и Равенны.

Искусство Средних веков. Хронология. Мироззрение.

Дороманское (раннесредневековое) искусство. Постройки VI–VIII вв. Ранние рукописные книги. Искусство Меровингов. Искусство Каролингской империи. Искусство Оттоновской Германии.

Романское искусство. Хронологические границы. Конструктивные и пространственно-планировочные особенности романского собора. Живопись и пластика в декоре интерьеров. Национальные школы романской архитектуры.

Готическое искусство. Этапы развития. Формирование и основные признаки готического стиля. Готический собор, его конструктивная и символично-образная системы. Характерные особенности готической пластики. Появление скульптурной группы. Специфика проявления стиля в разных странах Западной Европы.

Искусство Византии. Периодизация. Архитектурные памятники Равенны. Мозаика: система изображений в храме, техника, символика цвета и света. Типология храмового строительства Византии. Генезис крестово-купольного храма. София Константинопольская. Сложение христианской иконографии и канона в монументальной росписи, иконописи. Декоративно-прикладное искусство Византии.

1.2. Искусство Западной Европы и Америки

Искусство эпохи Возрождения. Происхождение термина. Характеристика мировидения эпохи. Искусство итальянского Ренессанса, его этапы. Скульптура Проторенессанса. Монументальная живопись и творчество Джотто. Архитектура, скульптура и живопись кватроченто. Региональные школы в живописи. Основы и смысл «научной» линейной перспективы. Рождение станковой картины. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Рафаэль как живописец и архитектор. Монументальная живопись, скульптура, архитектура в творчестве Микеланджело. Венецианская школа живописи. Маньеризм. Северное Возрождение, его отличие от итальянского. Ян ван Эйк и реформирование живописной системы Нидерландов. Немецкое Возрождение. А. Дюрер. Светский характер французской культуры. Дворцовая архитектура. Развитие книжной миниатюры. Скульптура.

Западноевропейское искусство XVII–XVIII вв. Общая характеристика художественной культуры Нового времени. Сложение национальных школ Франции, Англии, Испании, Фландрии, Голландии. Особенности развития искусства Италии и Германии. Внестилевые проявления в искусстве. Караваджо и караваджизм. Разнообразие творческих методов в творчестве Д. Веласкеса, П. П. Рубенса, Рембрандта, Я. Вермеера. Сложение системы и иерархии жанров. Понятие большого стиля. Параллельное существование классицизма, барокко, реализма. Особая роль Франции в искусстве XVIII века. А. Ватто, Ж.-Б. Шарден, О. Фрагонар. Расцвет декоративно-прикладных искусств в ансамблях интерьеров французского рококо.

Искусство Западной Европы и Америки конца XVIII–XIX в. Стили и художественные тенденции в искусстве XIX в.: классицизм, романтизм, реализм, академизм, историзм, эклектизм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн. Последовательность и параллелизм их

протекания. Ведущая роль станковой картины. Национальные школы, их особенности, крупнейшие мастера. Новая концепция личности художника, его взаимоотношения с обществом.

Искусство Западной Европы и Америки XX в. Авангардные направления в искусстве первой четверти XX в. Модернизм и его сущность. Многообразие и параллелизм в существовании художественных направлений, интернациональные процессы в мировом искусстве. Богатство форм, направлений, личностей в искусстве скульптуры. Пересмотр позиций модернизма, переосмысление сущности объекта искусства и творческого процесса в эпоху постмодернизма. Роль США в мировом художественном процессе в XX в. Возрождение ведущей роли архитектуры в XX в. Способы формообразования, новые материалы. Школы, направления, течения, мастера.

1.3. Русское искусство

Древнерусское искусство. Архитектура и живопись Киевской Руси. Искусство Владимиро-Суздальской Руси (XII–XIII вв.), Новгородских земель (XI–XV вв.), Пскова (XII–XVI вв.), Московского княжества (XIV — начало XV в.). Искусство эпохи объединения русских земель вокруг Москвы (вторая половина X — XVI в.). Ансамбль Московского Кремля. Тенденции в искусстве XVII в. «Нарышкинское» барокко. Строгановская школа. С. Ушаков. Рождение парсуны.

Русское искусство XVIII — начала XX в. Архитектура петровского времени. Своеобразие русского барокко. Б.-Ф. Растрелли. Источники, эволюция, значение портрета в живописи XVIII в. Академия художеств и ее задачи. Сложение национальной школы в скульптуре. Эволюция классицизма в архитектуре XVIII — первой трети XIX в. Романтизм в русском искусстве. П. А. Федотов и искусство критического реализма. Роль Московского училища живописи, ваяния и зодчества в

распространении принципов демократического искусства. В. Г. Перов и его круг. Разнообразие концепций пейзажной живописи. Товарищество передвижных художественных выставок. Исторический жанр в картинах И. Е. Репина, В. И. Сурикова, В. М. Васнецова.

Русская художественная культура в конце XIX — начале XX в. В. А. Серов, М. А. Врубель — создатели нового живописного языка. «Мир искусства». Художественные объединения и их программы. Основные тенденции русского искусства начала XX в (русский футуризм, беспредметное искусство, супрематизм).

Русское искусство после 1917 г. Ленинский план монументальной пропаганды. Стилизовое многообразие и художественные объединения в искусстве 1920-х гг. Конструктивизм. Социалистический реализм и его принципы. Советский плакат 1941–1945 гг. «Суровый стиль» в искусстве 1960–1980-х гг. «Другое искусство» (нонконформизм, андеграунд, «подпольное» искусство). Пути развития андеграунда в Москве и Ленинграде. Московский концептуализм как завершение отечественного авангарда XX в. Соц-арт как своеобразная форма отечественного поп-арта. Совместная выставка «Современный Ленинград» 1988 г. в Манеже как итог истории неофициального искусства. Художественный процесс в 1990–2000-е гг.

1.4. Декоративно-прикладное искусство

Художественная керамика. Керамика и вазапись Древней Греции. Способы декоративной обработки. Виды керамики: фаянс, терракота, майолика. Сферы применения. История возникновения фарфора. Европейский фарфор XVIII–XIX вв. Русский фарфор XVIII–XIX вв.

Художественное стекло: происхождение, техники, области применения, роль в развитии цивилизации. Стеклоделие Древнего мира, античности, Византии, Древней Руси. Венецианское стекло эпохи

Возрождения. Художественное стекло Богемии, Англии, России, США, Франции XVIII–XIX вв. Стекло эпохи модерна. Художественное стекло XX в.: основные тенденции.

Художественный металл. Ювелирное искусство. Художественный металл Древнего мира. Золото, бронза в культовой, светской утвари, ювелирных украшениях Средних веков. Изделия художественнойковки романского периода. Готический стиль и его влияние на формы и декор изделийковки, бронзового литья, ювелирного искусства. Разнообразие техник изготовления и обработки металлов и видов изделий в Византии и Древней Руси. Техника перегородчатых эмалей. Художественный металл Нового времени. Проявление стилей в металле. Классицизм, историзм и модерн в формах и декоре в XIX в. Разнообразие художественных течений в работе с металлом в XX в.

Художественный текстиль. Коптские ткани Египта. Ткани в эпоху Средневековья. Шпалера Средневековья: техника, главные центры производства. Распространение орнаментированных тканей в Италии эпохи Возрождения. Французский гобелен XVII–XVIII вв. Лионская шелкоткацкая мануфактура. Набивные ткани Древней Руси. Основание шпалерной мануфактуры в 1717 г. в Петербурге. Развитие текстильного производства в России.

Художественная мебель. Типы и формы мебели. Изображение мебели в изобразительном искусстве. История мебели. Стили. Мастера. Дизайн мебели XX в., его связь с формами современного искусства.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Подготовка к практическим занятиям осуществляется индивидуально на основе углубленной самостоятельной работы и предполагает изучение научной литературы и визуального материала. Критерием успешного выступления на занятии служит умение применять полученные в ходе освоения курса знания.

Занятие организуется в форме собеседования, как индивидуальная беседа преподавателя с аспирантом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитано на выявление объема и уровня знаний обучающегося по определенным темам разделов. Ответы на вопросы в ходе собеседования должны продемонстрировать понимание аспирантом сути художественного процесса, явления, проблемы, а также фактологии (хронология, даты, имена, произведения, их характеристики). Важным показателем знания и понимания той или иной темы является отбор аспирантом памятников искусства, декоративно-прикладного искусства и архитектуры для иллюстрирования своего выступления.

Собеседование предполагает активное общение аспиранта с педагогом; задача последнего состоит в выявлении недостатков изложения, указании на незнание или непонимание каких-либо аспектов избранной темы, устранение неточностей в терминологии. В свою очередь аспирант проверяет свои возможности, оценивает уровень собственной подготовки, учитывает замечания, совершенствует стиль устного изложения темы. В целом практическое занятие направлено на усвоение аспирантом полученных знаний и совершенствование умения грамотно и убедительно излагать их перед аудиторией.

3. СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

3.1. Искусство Древнего мира

3.1.1 Первобытное искусство. Проблема происхождения искусства. Терминология. Теории происхождения изобразительного искусства. Периодизация искусства архаических обществ. Формы изобразительности и ремесла в первобытном искусстве (петроглифы, геоглифы, росписи (наскальные и пещерные), расписная керамика, орнаменты, пластика (антропоморфная и зооморфная), изделия из металла, маски). Виды культовых и погребальных сооружений.

Следует:

– иметь представление о теориях и гипотезах происхождения искусства и их авторах;

– иметь понятие о сути полемики по вопросу термина «первобытное искусство»;

– перечислить типы мегалитических сооружений, их конструкции;

– привести варианты интерпретации сюжетов пещерных росписей;

– уметь назвать и описать наиболее характерные памятники соответствующих эпох;

– подумать, в чем выразилось влияние форм первобытного искусства на искусство XX в.

3.1.2. Искусство Древнего Египта. Периодизация. Основные характеристики. Идейное содержание. Подчинение всех видов искусства сакральному началу — культу богов и культу мертвых. Ведущая роль архитектуры. Эволюция погребального сооружения: масштаба, ступенчатый храм, классическая пирамида, полускальные храмы, скальные гробницы. Храмовые комплексы. Монументализм, геометризм, грандиозность, симметрия, ритм, объем. Типы сооружений. Обелиск, его

символика. Строительные материалы: обмазанный глиной тростник, кирпич из нильского ила с соломой, высушенный на солнце (сырец), в монументальных сооружениях — камень. Формирование системы изображения на плоскости. Палетки, их предназначение, приемы изображения (повествовательность, фризообразность композиции, разномасштабность). Суть канона — ориентация на неизменный образец. Проявления канона в разных видах искусства. Символика цвета. Египетские пропорции. Виды скульптуры, ее особенности. Материалы в скульптуре. Роль цвета (полихромия). Скульптурные группы, их неизменные признаки: фронтальность, симметрия, уравновешенность, неподвижность вертикальной оси. Кубообразные статуи. Круглая скульптура. Портретные статуи фараонов, их индивидуальное начало при неизменной абстрактной основе. Происхождение и виды рельефа, его особенности. Роль стены как границы между миром живых и мертвых. Характер монументальной живописи. Эволюция в искусстве от Древнего к Новому царству.

Вопросы к практическому занятию:

- где возводились погребальные постройки и почему?
- основные выразительные средства древнеегипетской архитектуры (объем, масса, ритм);
- три основных типа храма (наземный, полускальный, скальный), их структура и планировка: центральная ось, последовательность объемов — перистиль, гипостиль, секос;
- какое символически-образное содержание лежит в основе древнеегипетского храма?
- в каком храме была впервые использована стоечно-балочная конструкция? (нижний заупокойный храм при пирамиде Хефрена);
- какие типы колонн и капителей характерны для египетских храмов?

– композиционные типы в скульптуре (стоящий, сидящий, идущий (шаг в вечность));

– раскрыть значение термина «иератизм» применительно к египетской скульптуре;

– уметь объяснить значения терминов: мастаба, дромос, секос, серех, анх, урей.

3.1.3. Искусство Древней Греции. Периодизация. Религиозно-мифологическое мировоззрение древних греков. Понятие космоса. Понятие гармонии. Антропоцентрический характер античной культуры. Формирование орденовой системы. Рождение фронтона, его значение в синтезе искусств. Основные типы храмов. Эволюция статуи (от ксоана до круглой антропоморфной статуи). Типы скульптурных композиций. Материалы в скульптуре и способы их обработки. Сложение системы пропорций. Системы пропорций Поликлета, Лисиппа. Керамические расписные вазы, их функции, типы, символика и тематика росписей. Стилиевая эволюция системы росписи от протогеометрики (X–IX вв. до н. э.) к концу классической эпохи (конец V — начало IV в. до н. э.). Основные центры изготовления. Мастера.

Вопросы к практическому занятию:

– раскрыть значение термина «античность»;

– изложить последовательность возникновения основных греческих орденов и обусловленность их распространения на древнегреческой территории;

– объяснить символическое значение древнегреческого храма;

– уметь объяснить понятие архитектоники и ее значения;

– указать время распространения и основные признаки чернофигурной росписи сосудов (примеры);

– указать время распространения и основные признаки краснофигурной росписи сосудов (примеры);

– объяснить значение термина «техне» (*techne*).

3.1.4. Искусство Средних веков. Этапы западноевропейского средневековья. Особенности средневекового мировоззрения. Объяснение терминов романика и готика. Строительство, основные типы сооружений и функции романской архитектуры. Роль и место скульптуры в романском соборе. Монументальная живопись и орнаментика романского периода. Готический собор как средоточие синтеза искусств. Образно-символическое содержание готического собора. Расцвет скульптурной пластики, ее одухотворенность, атектоничность. Поздняя стадия — «пламенеющая» готика в архитектуре. Черты стиля «интернациональной готики» в живописи. Неравномерность распространения и национальные особенности готического стиля в странах Западной Европы.

Вопросы к практическому занятию:

- что лежит в основе романской конструкции?
- назовите основной стилевой признак романской архитектуры;
- дайте характеристику интерьера романского храма;
- какая конструктивная задача повлекла за собой возникновение готического стиля? что первично: конструкция или стиль?
- назовите основные признаки готического стиля (каркасная система с нервюрами, крестовый свод, стрельчатая арка);
- что представляет собой пространственно-планировочное решение готического храма?
- дайте характеристику интерьера готического собора;
- когда и почему появляется новый вид монументальной живописи — витраж?

3.2. Искусство Западной Европы и Америки.

3.2.1. Искусство эпохи Возрождения. Собеседование по теме включает обсуждение и уточнение некоторых вопросов. Объяснение

термина «Возрождение». Периодизация эпохи. Антропоцентризм и светский характер культуры. Союз науки и искусства. Сложение новых архитектурных форм. Интерпретация античной ордерной системы. Типология архитектуры Ренессанса. Рождение станковой картины и живописной системы Нового времени. Мировоззренческий смысл «научной» линейной перспективы. Признание объективной реальности и «подражание природе». Возрождение и дальнейшая разработка античных типов круглой скульптуры и рельефа.

Понятие Северного Возрождения. Становление нидерландской школы. Влияние Реформации на судьбы культуры. Религиозный пантеизм и его преломление в станковой живописи. Идеи гуманизма, мистической экзальтации, глубокой религиозности в искусстве Германии. Связь со средневековой традицией. Своеобразное воплощение темы смерти. Распространение гравюры. Светский характер культуры и особенности искусства французского Возрождения. Кризис ренессансных идеалов и исчерпание классических форм в творчестве Микеланджело.

Вопросы к практическому занятию:

- какова центральная категория культуры Возрождения?
- в чем выразилась концепция картины у Альберти, у Леонардо да Винчи?
- как складывалась жанровая система в живописи эпохи Возрождения?
- в чем состояла особенность воплощения религиозной тематики в картинах и росписях итальянского Возрождения XV в.?
- каков эстетический идеал эпохи, выраженный в скульптуре?
- когда и в чем выразился кризис идей Возрождения?
- в чем состояло отличие искусства Северного Возрождения от итальянского?
- значение живописной реформы Яна ван Эйка

– почему станковая живопись стала ведущим видом нидерландского искусства?

– в чем выразился экспрессивный художественный язык немецкой школы живописи?

3.2.2. Западноевропейское искусство XVII — начала XVIII в.

Данная тема предполагает обсуждение ряда важных положений: Основа мироощущения культуры XVII в. — осознание трагического противоречия человека и мира, идеала и реальной действительности, утрата антропоцентричности. Разделение путей науки и искусства. Сосуществование стилей и направлений — классицизма, академизма, барокко, реализма. Основные категории стиля классицизм (разум, рационализм, вкус, образец (античный), совершенствование форм природы). Расцвет стиля во французском искусстве XVII в.

Сложение индивидуальных художественных систем (Караваджо, Н. Пуссен, П. П. Рубенс, Д. Веласкес, Рембрандт, Ф. Хальс, Я. Вермеер) в рамках национальных школ. Проблема соотношения искусства и действительности. Открытия в живописной системе — «живопись мазком» (*pittura di tocco*), тональная живопись, колоризм.

Основополагающие принципы архитектуры барокко — динамизм пластических масс, несоразмерность человеку, повышенная декоративность, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Проблема ансамбля в градостроительстве, ландшафте, барочном храме.

Вопросы к практическому занятию:

– продемонстрировать понимание различия в определениях барокко как исторического стиля и классицизма как стиля и типологического художественного направления;

– существование и видоизменение ордера в эпоху барокко;

– особенности синтеза искусств в барочном храме;

– приметы "большого стиля" в барокко;

– специфика "живописи реальности" как направления в искусстве XVII в.;

– значение термина «малые голландцы»;

– система жанров и их своеобразие в голландском искусстве.

3.2.3. Западноевропейское искусство XVIII в. Усиление светского начала во всех видах искусства. Стили и направления — барокко, классицизм, дальнейшее развитие «живописи реальности», сентиментализм. Фигура А. Ватто и его влияние на сложение стиля рококо в живописи. Рококо как интернациональный стиль в европейском искусстве при ведущей роли Франции. Художественные ценности эпохи в области живописи, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Роль Рима как сокровищницы искусств и интернационального учебного центра для европейских художников и архитекторов.

Вопросы к практическому занятию:

– идейная основа стиля рококо;

– приемы формообразования;

– черты стиля рококо;

– новая волна классицизма в архитектуре и живописи Франции второй половины XVIII века и его особенности.

3.2.4. Искусство Западной Европы и Америки конца XVIII–XIX в. В ходе собеседования необходимо ясно представить и уметь формулировать основные особенности западноевропейского искусства этого времени. Утверждение новых эстетических идеалов и отрицание старых, их противостояние и открытые столкновения составляют драматическую конфликтность искусства столетия. В результате изучения основных художественных тенденций эпохи — классицизма, романтизма, реализма, академизма, импрессионизма, символизма, постимпрессионизма, модерна — должна сложиться стройная и целостная картина зарождения, связей и преемственности в

художественном процессе. Иметь представление об особенностях искусства национальных школ Испании, Франции, Англии, Германии, США.

Вопросы к практическому занятию:

- исторические этапы развития искусства в XIX веке;
- специфические черты художественного процесса;
- взаимоотношения искусства и религии;
- распад стилевого единства;
- основные художественные тенденции;
- специфика романтизма в национальных школах;
- дифференциация художественной культуры, позиции академизма;
- художник и общество, новое в характере их взаимоотношений;
- ведущие жанры в живописи, разнообразие и новизна тематики;
- эволюция классической картины;
- причины и характер изменений в живописных приемах;
- судьба классической картины и классического метода в живописи;
- архитектура и скульптура, их место в искусстве XIX в.

3.2.5. Искусство Западной Европы и Америки XX в. На собеседование выносятся вопросы, позволяющие сформировать представление о XX в. как о принципиально новом этапе в истории мировой культуры. Катастрофичность бытия, кризисные явления и их осмысление в искусстве XX в. Отсутствие линейной последовательности, полистилизм и параллелизм в существовании художественных явлений. Сосуществование новаторского и традиционного, фигуративного и формотворческого, энигматического, открыто идеологического искусства. Разнообразие радикальных течений в первые десятилетия XX века — искусство «классического авангарда» и их истоки. От «подражательного» к «выразительному», от «внешнего» к

«внутреннему» — суть кардинального переворота в искусстве новейшего времени. Генезис беспредметного (нефигуративного) искусства — абстракционизма как высшей точки радикализма художественной формы. Выявить два пути его возникновения — через «эмоциональное» и «рациональное» постижение реальности, две линии дальнейшего влияния на искусство второй половины XX в. Дать характеристики искусства объекта и искусства действия, минимализма, концептуализма, процессуальных форм, поп-арта, проявлений «нового реализма».

Иметь представление о разнообразии формально-пластических приемов в скульптуре XX в. Рассказать о новых возможностях в строительстве (конструкции и материалы) и архитектуре (направления и мастера) в XX в.

Вопросы к практическому занятию:

– дать объяснение терминов авангард, модернизм, постмодернизм; сформулировать их ключевые идеи и признаки;

– охарактеризовать разнообразие и расплывчатость стилевых очертаний сюрреализма;

– ответить на вопрос о сущности и проявлениях игрового начала в искусстве XX века;

– проиллюстрировать на примерах основные принципы постмодернизма в искусстве (принцип игры, цитирование, коннотационный принцип отражения реальности, концептуальность, процессуальный характер воплощения, интертекстуальность и др.);

– назвать и объяснить сущность основных жанров постмодернизма (флюксус, хеппенинг, перформанс, видеоарт и др.).

3.3. Русское искусство

3.3.1. Древнерусское искусство. Периодизация. Русь и Византия. Происхождение православной иконы. Канон в древнерусской иконописи.

Сложение крестово-купольного храма в Киевской Руси. Белокаменные храмы Древней Руси. Дальнейшее развитие типов церковных зданий (столпообразные, шатровые). Монументальная живопись и иконопись Древней Руси. Становление русской национальной школы в живописи XV в. Андрей Рублев. Феофан Грек. Дионисий. Отличительные черты различных живописных школ (псковской, новгородской, владимиросуздальской, московской, ярославской).

Вопросы к практическому занятию:

- смысл и изобразительная структура канона;
- что такое икона, ее отличие от картины;
- сущность, задача и функции иконы;
- символика цвета в иконописи;
- происхождение иконостаса, его смысл и структура;
- когда и в чем именно выразилось византийское влияние на архитектуру Древней Руси;
- роль византийских традиций в живописи Древней Руси.

3.3.2. Русское искусство XVIII — начала XX в. (до 1917 г.).

Предметом обсуждения на собеседовании при изучении данного раздела могут стать следующие вопросы как общего, так и частного характера. Типология архитектуры петровского времени. Своеобразие русского барокко. Роль портрета в живописи XVIII в. Пути приобщения русских мастеров к европейской скульптуре. Сложение национальной школы в скульптуре. Эволюция классицистических форм в архитектуре XVIII — первой трети XIX в. Нравственные и стилистические искания в русской живописи XIX в. П. А. Федотов — первооткрыватель искусства критического реализма. Роль Московского училища живописи, ваяния и зодчества в распространении принципов демократического искусства. В. Г. Перов и его круг. Разнообразие концепций пейзажной живописи.

Постановка серьезных нравственных вопросов в картинах на исторические темы И. Е. Репина, В. И. Сурикова.

Состояние русской художественной культуры в конце XIX — начале XX в. Кризис эстетики критического реализма. В. А. Серов, М. А. Врубель — создатели нового живописного языка. Объединение «Мир искусства» как широкое общекультурное движение за обновление художественной жизни и языка искусства. Зарождение авангардных течений в русском искусстве начала XX в. Художественные объединения. Основные тенденции русского искусства начала XX в. (русский футуризм, беспредметное искусство, супрематизм).

Вопросы к практическому занятию:

- основные итоги развития русского искусства в XVIII в;
- жанровое разнообразие в скульптуре второй половины XVIII — начала XIX в.;
- основание Академии художеств в России. Идеи основа (просветительские идеалы). Система образования. Значение;
- воплощение человеческой личности в русском романтизме;
- роль жанровой живописи в осмыслении русской действительности
- господствующие принципы живописи передвижников; роль искусства в их понимании;
- программа объединения «Мир искусства»;
- в чем состоит оригинальность русского авангарда.

3.3.3. Русское искусство XX в. (после 1917 г.). На собеседование по данному разделу может быть вынесено одно или несколько из следующих явлений русского (советского) искусства: Конструктивизм как одно из ведущих направлений в отечественном искусстве 1920-х гг. Роль В. Е. Татлина. Художественные объединения 1920-х гг. «Окна РОСТА» — форма массового агитационного искусства (1918–1920).

Социалистический реализм в живописи. Принципы социалистического реализма в скульптуре (В. И. Мухина, И. Д. Шадр, М. Г. Манизер, С. Д. Меркуров, Н. В. Томский). Советский политический плакат 1941–1945 гг. Советское искусство послевоенного времени. «Суровый стиль» в искусстве послевоенных десятилетий (В. Е. Попков, Д. Д. Жилинский, Т. Т. Салахов). Тема русской деревни и лирический пейзаж в творчестве А. А. Пластова, С. В. Герасимова, В. Н. Гаврилова, В. Ф. Стожарова.

Взаимоотношения искусства и власти. Понятие «другое искусство» (нонконформизм, андеграунд, «подпольное» и «диссидентское» искусство). Пути развития андеграунда в Москве и Ленинграде, их своеобразие. Лианозовская группа. «Разрешенное искусства» 1970–1980-х гг. «Бульдозерная» выставка 1974 г., ее последствия для судеб авангардистов. Эмиграция советских художников.

«Московский концептуализм» как завершение традиции отечественного авангарда XX в. (И. И. Кабаков, В. Д. Пивоваров, А. Ф. Осмоловский). Соц-арт как своеобразная форма отечественного поп-арта. Выставки в ДК им. И. И. Газа (1974) и ДК «Невский» (1975). ТЭВ (Товарищество экспериментальных выставок), ТЭИИ (Товарищество экспериментального изобразительного искусства). Выставка «Современный Ленинград» 1988 г. в ЦВЗ «Манеж» как итог истории неофициального искусства.

Графика и скульптура М. М. Шемякина. Ленинградская группа «Митьки» (Д. Шагин, А. и О. Флоренские, В. Шинкарев и др.), интерес к искусству примитива. Инсталляция как основная форма русского искусства 1980–1990-х гг. Деятельность Новой академии изящных искусств и Т. П. Новикова в Петербурге, неоакадемизм. Хеппенинги и перформансы О. Кулика, А. Костромы, В. Мамышева-Монро и др.

Вопросы к практическому занятию:

– стилевое многообразие и суть полемики в искусстве 1920-х гг.;

- основные функции «тоталитарного искусства»;
- каковы были основные требования, предъявляемые к советскому искусству?
- «неофициальное искусство» конца 1950–1980-х годов как альтернатива тоталитарному искусству, формы существования "контркультуры" в советском искусстве;
- как ситуация постмодерна проявилась в отечественном искусстве постсоветского периода.

3.4. Декоративно-прикладное искусство

Темы собеседования охватывают наиболее значимые и яркие явления мирового декоративно-прикладного искусства. Говоря об этой области творческой деятельности, следует учитывать, что ее целью является создание изделий, обладающих художественной и утилитарной функцией. При подготовке сообщения следует придерживаться общей схемы построения ответа, в каждом случае исходя из характеристики специфики материала, его свойств, технологических процессов изготовления и художественной обработки, принадлежности (эпохе, центру, школе, мастеру), истории создания. При анализе конкретного памятника следует помнить, что своеобразие форм изделий из любого материала проистекает из их функционального назначения. Декор (роспись, орнаментация, композиции изображений) и стилистика, новые технические приемы указывают на историческую эпоху. Предлагается обратить внимание на эволюцию предмета декоративно-прикладного искусства в XX в. в сторону самоценного художественного объекта, с наличием концепции, прямой или опосредованной связи с актуальными художественными тенденциями современного искусства.

Вопросы к практическому занятию:

– эволюция античной керамики. Техника, формы, декор, сюжеты, символика;

– итальянская майолика эпохи Ренессанса. Основные центры производства. Техника, стилевые особенности;

– художественное стекло. Основные техники и способы декора;

– венецианское стекло эпохи расцвета конца XV–XVII в.

Разнообразие техник и форм;

– средневековое ювелирное искусство. Материалы, типы украшений, орнаментация;

– шпалера Средневековья. Главные центры производства;

– лиможские эмали;

– французский гобелен XVII–XVIII вв.;

– основные стили и типы западноевропейской мебели XVIII–XIX вв.;

– русский фарфор XVIII–XIX вв.;

– произведения декоративно-прикладного искусства в XX в.: от ремесла к искусству, основные тенденции.

4. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ НА ЭКЗАМЕНЕ.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

В качестве одной из целей учебно-методическое пособие призвано ориентировать аспирантов в ходе подготовки к сдаче кандидатского минимума по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры, ознакомить со структурой экзамена, основными требованиями к ответу на экзамене, содержанием программы, рекомендованной литературой, примерным списком вопросов, выносимых на экзамен, а также предложить рекомендации по подготовке к практическим занятиям по программе курса.

Цель экзамена по данной программе состоит в проверке знания аспирантом важнейших этапов всеобщей истории изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и архитектуры, понимания закономерностей художественных процессов. В ходе экзамена выявляется способность аспиранта ориентироваться в теоретическом и фактологическом материале, разнообразии современных научных методологических установок и принципов искусствоведческого исследования, а также способность стилистического анализа произведения искусства и соотнесения его с определенной эпохой. Владение аспирантом научной литературой предполагает знание как классических трудов по всеобщей истории искусства, имеющих этапное значение, так и знакомство с новейшими работами отечественных и зарубежных авторов.

Экзамен по сдаче кандидатского минимума для аспирантов по учебной дисциплине "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура" направления 50.06.01 Искусствоведение

состоит из двух частей: 1. Проверка знания аспирантом предмета своей специальности, то есть всеобщей истории искусства. 2. Проверка знаний аспиранта в области того раздела истории искусства, с которым связана тема его диссертации.

В первой части экзамен проходит в форме устного ответа на экзаменационный билет, который содержит два вопроса, не связанных с областью его научной специализации. Представленный в пособии список вопросов сформулирован в самой общей форме в соответствии с разделами содержания программы. В экзаменационных билетах каждый из этих вопросов может быть конкретизирован и сведен к более частным историко-художественным, теоретическим или методологическим проблемам, относящимся к отдельным историческим периодам, школам, мастерам, к отдельным видам искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).

Аспиранту отводится достаточное время для подготовки ответа в письменной форме, которым он может пользоваться в процессе устного ответа. Аспиранту следует продумать структуру излагаемого материала, ориентируясь на последовательное изложение от общих положений, дающих представление об эпохе и сути художественного явления, к более частным сведениям. К последним относится знание памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства, их стилистики, материала, принадлежности той или иной школе, мастеру, местонахождению. Вопросы хронологии следует отнести к началу ответа на вопрос. Терминологические вопросы необходимо четко формулировать применительно к каждой конкретной теме. Логика ответа выстраивается от теоретических аспектов, описания и анализа конкретного, характерного изобразительного материала к выводам. В выводах желательно ясно и лаконично дать оценку художественного явления, подчеркнуть его важность и новизну по сравнению с

предыдущим этапом и значимость для последующего развития. После окончания выступления аспиранту могут быть заданы вопросы по существу изложенного материала.

Во второй части экзамена аспирант представляет свое диссертационное исследование и отвечает на вопросы, с ним связанные. Эти вопросы могут включать уточнение формулировки темы, научной значимости и новизны, собранную и проработанную исследовательскую базу, характер изучаемых материалов, историографию по теме, апробацию, степень готовности. Вопросы могут быть как узкого специального характера применительно к заявленной теме, так и более широкого, касающегося как проблематики диссертации, так и контекста художественной эпохи, с ней связанной.

Важной составляющей ответа на экзамене является связность и логическая стройность повествования, правильная речь, уместное использование научных терминов.

Критерии оценки

5 («отлично») — содержание курса освоено полностью, необходимые теоретические знания сформированы без пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные литературные источники. Материал излагается четко, грамотно, в полном объеме. Уверенно отвечает на предлагаемые экзаменатором вопросы.

4 («хорошо») — содержание курса освоено, необходимые теоретические знания сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены грамотно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками, продиктованными недостаточным переосмыслением источников. В процессе ответа на вопросы

допускаются неточности. Оценивается способ и качество изложения материала.

3 («удовлетворительно») — содержание курса освоено частично, теоретические знания сформированы недостаточно, некоторые предусмотренные программой учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них удовлетворительное. Материал излагается неуверенно, не в полном объеме, допускаются многочисленные неточности. На уточняющие вопросы получены неточные ответы.

2 («неудовлетворительно») — содержание курса не освоено, необходимые теоретические знания не сформированы, допускаются принципиальные ошибки, реферат не представлен. Самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует отсутствие умения грамотно интерпретировать источники. Ответы на вопросы не соответствуют требуемому уровню подготовки.

5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Искусство первобытного общества: проблематика.
2. Искусство Древнего Востока: география, периодизация, каноны, памятники.
3. Искусство Древнего Египта: общая характеристика.
4. Скульптура Древнего Египта.
5. Живопись в Древнем Египте.
6. Фаюмский портрет.
7. Искусство Древней Греции: периодизация, общая характеристика.
8. Ордерная система в архитектуре Древней Греции.
9. Искусство эпохи архаики.
10. Искусство эпохи классики.
11. Искусство эллинистической эпохи.
12. Греческая вазопись и ее стили.
13. Художественная культура этрусков .
14. Искусство эпохи древнеримской республики.
15. Искусство Древнего Рима эпохи империи.
16. Типология древнеримской архитектуры.
17. Римский скульптурный портрет.
18. Фрески и мозаики Древнего Рима.
19. Организация внутреннего пространства и убранство римского домуса.
20. Раннехристианское искусство.
21. Средневековое искусство Западной Европы: истоки, периодизация, мировоззрение, границы распространения.
22. Дороманское искусство: Искусство Меровингов. «Каролингское возрождение». Искусство Оттоновской Германии.

23. Романское искусство: основные характеристики.
24. Готический стиль: основные признаки, эволюция, национальные особенности.
25. Готический храм как образец синтеза искусств.
26. Искусство Византии: истоки, периодизация, общая характеристика.
27. Генезис византийской иконы.
28. Художественное мировидение эпохи Ренессанса.
29. Искусство итальянского Проторенессанса.
30. Искусство раннего Ренессанса.
31. Архитектура итальянского Возрождения. Ведущие мастера.
32. Региональные живописные школы Италии эпохи Ренессанса.
33. Монументальная живопись итальянского Возрождения.
34. Скульптура итальянского Возрождения. Творчество Л Гибerti.
35. Скульптура итальянского Возрождения. Творчество Донателло.
36. Скульптура итальянского Возрождения. Творчество Микеланджело.
37. Творчество Леонардо да Винчи.
38. Творчество Рафаэля.
39. Венецианская школа высокого и позднего Возрождения.
40. Искусство северного Возрождения, его специфика.
41. Нидерландская живопись XV века.
42. Творчество П. Брейгеля.
43. Творчество Яна ван Эйка.
44. Творчество И. Босха.
45. Творчество А. Дюрера.
46. Маньеризм в европейском искусстве XVI века. Характеристика стиля.
47. Караваджо и караваджизм в европейской живописи XVII века.
48. Барокко в западноевропейском искусстве. Мировоззрение, стилевые признаки.

49. Творчество Л. Бернини.
50. Классицизм в западноевропейском искусстве. Характеристика стиля.
51. Творчество Н. Пуссена.
52. Испанская живопись XVII века.
53. Творчество Д. Веласкеса.
54. Голландская живопись XVII века.
55. Творчество Рембрандта.
56. Фламандская школа живописи. Творчество П. П. Рубенса.
57. Рококо в западноевропейской художественной культуре XVIII века.
58. Искусство Франции XVIII века.
59. Искусство неоклассицизма второй половины XVIII века. Творчество Ж.-Л. Давида.
60. Искусство Соединенных Штатов в XVIII веке.
61. Зарубежное искусство XIX века: периодизация и общая характеристика.
62. Европейский романтизм.
63. Творчество Ф. Гойи.
64. Реализм в европейской живописи XIX века.
65. Архитектура и строительство XIX века.
66. Пути развития европейской скульптуры в XIX веке.
67. Творчество Э. Мане.
68. Импрессионизм.
69. Постимпрессионизм.
70. Модерн: общая характеристика и ведущие школы.
71. Искусство Англии в XIX веке.
72. Искусство Германии в XIX веке.
73. Искусство США в XIX веке.
74. Зарубежное искусство XX века: периодизация и общая характеристика.

75. Архитектура XX века: основные тенденции.
76. Авангардные течения первой четверти XX века.
77. Творчество П. Пикассо.
78. Творчество А. Матисса.
79. Мастера скульптуры XX века.
80. Архитектура XX века.
81. Искусство США в XX веке.
82. Искусство Латинской Америки в XIX–XX вв.
83. Абстрактный экспрессионизм.
84. Поп-арт. Творчество Энди Уорхола.
85. Постмодернизм в искусстве Запада.

86. Архитектура и монументальное искусство Киевской Руси.
87. Канон в древнерусской иконописи.
88. Сложение русского иконостаса, его смысл и структура.
89. Архитектура и живопись петровского времени.
90. Русский живописный портрет XVIII в.
91. Архитектура барокко в России.
92. Архитектура русского классицизма втор. пол. XVIII — пер. трети XIX вв.
93. Академия художеств и ее роль в развитии русского искусства XVIII в.
94. Бытовой жанр в русском искусстве пер. пол. — сер. XIX в. (А. Венецианов, П. Федотов).
95. Романтизм в русском искусстве. Творчество К. Брюллова.
96. Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок.
97. Историческая картина в русской живописи втор. пол. XIX в. (И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов).

98. Творчество В. Серова.
99. Творчество М. А. Врубеля.
100. Объединение «Мир искусства», его программа, деятельность художников.
101. Творческие объединения начала XX века и их программы.
102. Творчество В. Кандинского.
103. Творчество К. Малевича.
104. Творчество П. Филонова.
105. Тематика и жанровое разнообразие советского изобразительного искусства 1920-х– 30-х гг.
106. Мастера советской скульптуры.
107. Основные тенденции советской архитектуры 1930–50-х гг. и ее ведущие мастера.
108. Неофициальное искусство 1970–80-х гг. Московский концептуализм и ленинградский нонконформизм. Соцарт.

109. Искусство античной керамики.
110. Итальянская майолика эпохи Ренессанса.
111. Венецианское стекло эпохи расцвета кон. XV– XVII вв.
112. Средневековое ювелирное искусство. Материалы, типы украшений, орнаментация.
113. Шпалера Средневековья. Главные центры производства.
114. Лиможские эмали. Техника изготовления и история.
115. Французский гобелен XVII–XVIII вв.
116. Основные стили и типы западноевропейской мебели XVIII–XIX вв.
117. Русский фарфор XVIII–XIX вв.
118. Стекло эпохи модерна.
119. Проблематика ДПИ в XX–XXI вв.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сдача кандидатского экзамена по специальности является последним звеном в обучении аспирантов перед защитой выпускной квалификационной работы. В представленном учебно-методическом пособии изложена формальная процедура экзамена и сформулированы объективные требования к структуре и содержанию ответов на экзаменационные вопросы. Приведенный список вопросов к экзамену дает возможность аспирантам заблаговременно подготовиться к нему, принимая во внимание, что формулировки вопросов в экзаменационных билетах могут быть конкретизированы. В небольшом словаре терминов уточняются некоторые определения, упоминающиеся в тексте пособия.

В процессе обучения аспирантов одной из важнейших форм практической работы и контроля являются собеседования. В рамках данного учебно-методического пособия были предложены для рассмотрения на практических занятиях принципы, позволяющие составить комплексное представление о тех или иных этапах всеобщей истории искусств, их важнейших признаках и значении. В вопросах, выносимых на обсуждение, проводится принцип последовательного раскрытия основного содержания программы учебной дисциплины, ориентирующий аспирантов на понимание сути и способности к анализу хода художественных процессов, их своеобразия. Вместе с тем такой подход предполагает углубленное изучение памятников искусства и умение на их примере проиллюстрировать эти процессы.

Прилагаемые списки литературы призваны сориентировать аспирантов в обилии информации, дать импульс для более глубокого научного поиска.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Классика. Уч. пос. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 464 с.: ил.
2. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика. СПб.: Азбука-Классика, 2007. – 400 с.: ил.
3. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Борев Ю.Б – Электрон.текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015
4. Пунин А. Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство. СПб.: Азбука-классика, 2008 – 464 с.: цв. ил.
5. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм. СПб.: Азбука-классика, 2009. – 368 с.: ил.
6. Хренов Н. А. Искусство в исторической динамике культуры [Электронный ресурс] / Н. А. Хренов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Согласие, 2015. – 752 с. – 978-5-906709-34-9. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/43928.html>.

Дополнительная литература

Первобытное искусство. Искусство Древнего мира.

(Древний Восток, Древний Египет, Античность)

1. Большая История Искусства. Т. 1. Древний Египет. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 360 с.: ил.
2. Большая История Искусства. Т. 2. Древняя Греция. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 384 с.: ил.
3. Большая История Искусства. Т. 3. Древняя Греция. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 360 с.: ил.

4. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. М.: 1976. – 375 с.: ил.
5. Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. М.: Изд-во МГУ, 1953. – 304 с.: ил.
6. Блаватский В. Д. Греческая скульптура. М.: Б.С.Г. – ПРЕСС, 2008. – 287 с.: ил.
7. Бритова Н. Н., Лосева Н. М., Сидорова Н. А. Римский скульптурный портрет. Очерки. М.: Искусство, 1975. – 102 с.: ил.
8. Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М.: Наука, 1972. – 268 с.: ил.
9. Всеобщая история архитектуры. Т. 1. Архитектура Древнего мира. М.: Стройиздат, 1970. – 512 с.: ил.
10. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. (Серия "Памятники мирового искусства"). М.: Искусство, 1970.- 446 с.: ил.
11. Матье М. Э. Искусство Древнего Египта: монография. СПб.: Университетская книга, 2005. – 576 с.: ил.
12. Мириманов В. Б. Первобытное и традиционное искусство. М.: Искусство, 1973.– 319 с.: ил.
13. Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. М.: Искусство, 1970.– 326 с.: ил.
14. Семенов В. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб.: Азбука-Классика, 2008.– 592 с.: ил.
15. Соколов Г. И. Искусство этрусков. М.: СЛОВО/SLOVO, 2002. – 208 с.: ил.
16. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М.: Искусство, 1971.– 231 с.: ил.
17. Столяр В. Д. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство, 1985. – 298 с.: ил.
18. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М.: Политиздат, 1989. – 573 с.
19. Флитнер Н. Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран: научное издание. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2008. 357 с.: ил.

20. Чубова А. П. Древнеримская живопись. М.: Сов. художник, 1966. – 128 с.: ил.

Искусство Средних веков

(Раннехристианское искусство, Византия, Западная Европа)

1. Большая История Искусства. Т. 4. Средневековье. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 432 с.: ил.
2. Большая История Искусства. Т. 5. Готика. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 432 с.: ил.
3. Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.: Искусство, 1981. – 359 с.
4. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. 3-е изд. М.: Сварог и К, 2003. – 672 с.: ил.
5. Античность. Средние века. Новое время. М.: Проблемы искусства. М.: Наука, 1977. – 256 с.: ил.
6. Данилова И. Е. От средних веков к Возрождению. М.: Искусство, 1975. – 128 с.
7. Малая история искусства. Искусство средних веков. Византия. М.: Искусство, 1975. – 368 с.: ил.
8. Малая история искусства. Искусство средних веков Западной и Центральной Европы. М.: Искусство, 1981. – 384 с.: ил.
9. Колпакова Г. С. Искусство Византии. В 2-х т. СПб.: Азбука-классика, 2004.
10. Культура Византии. Т. 1–3. М.: Наука, 1984–89.
11. Лазарев В. Н. История византийской живописи. Т. 1. М.: Искусство, 1986. – 455 с.: ил.
12. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV–XV веков. 2-е изд. Л.: Искусство, 1981. – 310 с.: ил.
13. Лясковская О. Ф. Французская готика XII–XIV веков. М.: Искусство, 1973. – 141 с.: ил.
14. Мартиндейл Э. Готика. М.: Слово/Slovo, 2001. — 287 с.

15. Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. М.–Л.: Искусство, 1964.– 390 с.: ил.
16. Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего средневековья.: научное издание. СПб.: Азбука, 2000.– 390 с.: ил.
17. Романское искусство: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томан. Кельн: Konemann, 2001. – 429 с.
18. Ротенберг Е. И. Искусство романской эпохи. Система художественных видов. М.: Индрик, 2007. – 256 с.: ил.
19. Тяжелов В. Н. Искусство средних веков в западной и центральной Европе. М.: Искусство, 1981. – 383 с.

Искусство эпохи Возрождения

1. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1975.– 287 с.: ил.
2. Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М.: Наука, 1977.– 256 с.: ил.
3. Бартенев И. А. Зодчие итальянского Возрождения. М.: Б.С.Г.Пресс, 2007. – 384 с.: ил.
4. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. М.: Искусство, 1973. – 223 с.: ил.
5. Большая История Искусства. Т. 6. XV век. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 432 с.: ил.
6. Большая История Искусства. Т. 7. XVI век. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 408 с.: ил.
7. Виппер Б. Р. Итальянский Ренессанс. Т. 1–2. М.: Искусство, 1977.– 224 с. : ил.
8. Гершензон Н. М. Альбрехт Дюрер. М.: Сов. художник, 1964.– 65 с.: ил.
9. Гершензон-Чегодаева Н. М. Нидерландский портрет XV века. М.: Искусство, 1972. – 163 с.: ил.

10. Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М.: Искусство, 1970. – 257 с.: ил.
11. Данилова И. Е. От средних веков к возрождению М.: Искусство, 1975. – 128 с.: ил.
12. История искусства зарубежных стран: Средние века. Возрождение. 3-е изд. М.: Сварог и К, 2003. – 672 с.: ил.
13. Искусство раннего Возрождения. Италия. Нидерланды, Германия. М.: Искусство. 1980.– 527 с.: ил.
14. История искусств Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Т. I. М.: 1980. – 527 с.: ил.
15. Либман М. Я. Искусство Германии XV и XVI вв. М.: Искусство, 1964.– 248 с.: ил.
16. Петрусевич Н. Б. Искусство Франции 15–16 вв. Л.: Искусство, 1973.– 224 с.: ил.
17. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. 2-е изд. Сост. и науч. ред. В. П. Шестаков. М.: Наука, 1991. –153 с.: ил.
18. Смирнова И. А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. Альбом. М.: Изобразительное искусство, 1987. – 511 с.: ил.
19. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 640 с.: ил.

Западноевропейское искусство XVII –XVIII вв.

1. Большая История искусства. Т. 8. XVII век. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 432 с.: ил.
2. Большая история искусства. Т. 9. XVIII век. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 432 с.: ил.
3. Даниэль С. М. Картина классической эпохи. Композиция в западноевропейской живописи XVII века. Л.: Искусство, 1986. – 200 с.: ил.

4. Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003.– 304 с.: цв. ил.
5. Даниэль С. М. Рококо. От Ватто до Фрагонара: учебное пособие. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 338 с.: ил.
6. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное Возрождение. Страны Западной Европы XVII и XVIII в Россия XVIII в. М.: Искусство, 1991. 318 с.: ил.
7. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до XX века. Искусство XVII века. Италия, Испания, Фландрия / Отв. ред. Е. И. Ротенберг, М. И. Свидерская. М.: Искусство, 1988.– 280 с.: ил.
8. Кожина Е. Ф. Искусство Франции XVIII века. Л.: Искусство, 1971.– 215 с.: ил.
9. Лазарев В. Н. Старые европейские мастера. М.: Искусство, 1974–358 с.: ил.
10. Ротенберг Е. И. Западноевропейская живопись XVII века. Тематические принципы. М.: Искусство, 1979.– 287 с.: ил.
11. Фейнберг Л. Е., Гренберг Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. М.: Изобразительное искусство, 1989. –322 с.: ил.

Искусство Западной Европы и Америки кон. XVIII–XIX вв.

1. Большая История Искусства. Т. 10. XIX век. Книга 1. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 360 с.: ил.
2. Большая История Искусства. Т. 11. XIX век. Книга 2. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 384 с.: ил.
3. Вентури Л. Художники Нового времени. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 349 с.: ил.
4. Вентури Л. От Манэ до Лотрека. СПб.: Азбука-классика, 2007.– 352 с.: ил.
5. Герман М. Импрессионизм. Основоположники и последователи. СПб.: Азбука-классика, 2008. – 518 с.: цв. ил.

6. Даниэль С. М. Европейский классицизм. СПб.: Азбука-классика, 2003.– 302 с.: цв. ил.
7. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX в. Искусство XIX в. Кн.1. Франция. Испания. СПб.: Дм. Буланин, 2003. – 336 с: ил.
8. Искусство XIX в. Кн. 3. Англия, Скандинавия, Восточная Европа. СПб.: Дм. Буланин, 2004. – 416 с.: ил.
9. Калмыкова В., Темкин В. История мировой живописи. XIX век. Национальные школы. М.: Белый город, 2008.. 125 с.: ил.
10. Классицизм и романтизм. Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок. 1750–1848. Пер.с нем. Konemann: 2000.– 520 с.: ил.
11. Раздольская В. И. Искусство Франции. Середина — вторая половина XIX века. СПб., 2013. – 480 с.: цв.ил.
12. Ревалд Д. История импрессионизма. М.: Республика, 1994. – 413 с.: ил.
13. Ревалд Д. Постимпрессионизм. Л.–М.: Искусство, 1962. – 436 с.: ил.
14. Сарабьянов Д. В. Модерн: история стиля. М.: Галарт, 2001. – 343 с.: ил.
15. Шестаков В. П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 224 с.: ил.
16. Яворская Н. В. Пейзаж барбизонской школы. М.: Искусство, 1962. – 437 с.: ил.

Искусство Западной Европы и Америки XX века

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.: ил.
2. Большая История Искусства. Т. 12. XX век. Книга 1. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 408 с.: ил.
3. Большая История Искусства. Т. 13. XX век. Книга 2. М.: СЛОВО/SLOVO, 2009. – 384 с.: ил.
4. Герман М. Ю. Модернизм. СПб.: Азбука-классика, 2003.– 478 с.: ил.

5. Бобринская Е. Концептуализм. М.: Галарт, 1994.– 216 с.: ил.
6. Бобринская Е. Футуризм и кубофутуризм. М.: Галарт, 2000. – 191 с.: ил.
7. Герман М. Ю. Модернизм. СПб.: Азбука-классика, 2003.– 478 с.: ил.
8. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.: ил.
9. Дуглас Ш. Лебеди иных миров и другие статьи об авангарде: научное издание / авт. предисл. Д. В. Сарабьянов. М.: Три квадрата, 2015. – 367 с.: ил.
10. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН–РАН, 2001.– 384 с.: ил.
11. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2-х т. М.: Прогресс-Традиция, 2001–2003. – 656 с.; 672 с. : ил.
12. Крючкова В. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: Галарт, 2000.– 175 с.: ил.
13. Обухова А., Орлова М. Живопись без границ: от поп-арта к концептуализму. М.: Галарт, 2001.– 176 с.: ил.
14. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Искусство – XXI век, 2009. – 320 с.: ил.
15. Ришар А. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика, скульптура, архитектура, литература, драматургия, театр, кино, музыка. М.: Республика, 2003.432 с.: ил.
16. Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма. М.: Эксмопресс, 2002. – 224 с.: ил.
17. Седельник В. Д. Дадаизм и дадаисты. М.: ИМЛИ РАН, 2010. – 552 с.: ил.
18. Тейлор Б. Актуальное искусство. 1970 — 2005. М.: Слово/Slovo, 2006. – 256 с.: ил.
19. Турчин В. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 644 с.: ил.
20. Фостер Х., Краусс Р. и др. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Marginem, 2015.– 816 с.: ил.

21. Футуризм. Новеченто. Абстракция. Итальянское искусство XX века. Каталог. / Под ред. Г. Белли, А. Костеневича. Милан: Skira, 2005. – 232 с.: ил.
22. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.
23. Шестаков В. История американского искусства: в поисках национальной идентичности. М.: РИП-холдинг, 2013.– 454 с.: цв.ил.
24. Якимович А. К. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930–1990. М.: Искусство – XXI век, 2009. 464 с.: ил.
25. Якимович А. Эпоха сокрушительных творений. Из истории искусства и мысли XX века. М.: Искусство – XXI век, 2009. 288 с.: ил.

Древнерусское искусство

1. Алпатов М. В. Древнерусская иконопись. М.: Искусство, 1978.– 332 с.: ил.
2. Вагнер Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусств. М.: Искусство, 1987. – 287 с.: ил.
3. Вагнер Г. К. Проблема жанров в древнерусском искусстве. М.: Искусство, 1974. – 266 с.: ил.
4. Вагнер Г. К. Скульптура древней Руси. XII век. М.: Искусство, 1984.– 478 с.: ил
5. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. Архитектура. Скульптура. Живопись. М.: Искусство, 1993.– 255 с.: ил.
6. Иконников А. В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций. М.: Искусство, 1990. – 385 с.: ил.
7. Ильин М. А. Искусство московской Руси эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева. М.: Искусство, 1976.– 174 с.: ил.
8. История русского искусства / Под ред. И. Э. Грабаря. Т. 1–4. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953–1959.
9. Лазарев В. Н. Андрей Рублев и его школа. М.: Искусство, 1966. – 386 с.: ил.

10. Лазарев В. Н. Древнерусские мозаики и фрески. XI–XV вв. М.: Искусство, 1973. – 456 с.: ил.
11. Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М.: Искусство, 1983. – 539 с.: ил.
12. Лазарев В. Н. Русская средневековая живопись. М.: Наука, 1970. – 343 с.: ил.
13. Лазарев В. Н. Феофан Грек и его школа. М.: Искусство, 1961. – 61 с.

Русское искусство XVIII – начала XX века

1. Алленов М. М., Евангулова О. С., Лившиц Л. И. Русское искусство X — начала XX века. М.: Искусство, 1989. – 479 с.: ил.
2. Алпатов М. В. Этюды по истории искусства. Западноевропейское искусство. Русское и советское искусство. М.: Сов. художник, 1979. – 287 с.: ил.
3. Борисова Е. А., Каждан Т. П. Русская архитектура конца XIX – начала XX века. М.: Наука, 1971. – 239 с.: ил.
4. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. М.: Галарт, 1990. – 360 с.: ил.
5. Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. 3-е изд. СПб.: Изд-во "Палаццо", 2013. – 360 с.: ил.
6. История русского искусства / Под ред. И. Э. Грабаря. Т. 5–10. М.: : Изд-во Академии наук СССР, 1960–1969.
7. Казимир Малевич: до и после квадрата. Избр. произведения из собрания Русского Музея: альбом: научное издание. СПб.: Palace Editions, 2013. – 168 с.: ил.
8. Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. 2-е изд. М.: Искусство, 1982. – 399 с.: ил.
9. Коваленская Н. Н. История русского искусства XVIII века. М.: Изд-во МГУ, 1963. – 703 с.: ил.

10. Лапшин В. «Союз русских художников». Л.: "Художник РСФСР", 1974. – 422 с.: ил.
11. Лапшина Е. «Мир искусства». Очерк истории и творческой практики. М.: Искусство, 1977. – 343 с.: ил.
12. Неклюдова М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. М.: Искусство, 1991. – 395 с.: ил.
13. Петров В. "Мир искусства". Л.: Изобразительное искусство, 1975.
14. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. Курс лекций. М.: Изд-во МГУ, 1989. – 384 с.: ил.
15. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1993. – 320 с.: ил.
16. Сидоров А. А. Русская графика начала XX века. М.: Искусство, 1970. – 251 с.: ил.
17. Степанова С. С. Русская живопись эпохи Карла Брюллова и А. Иванова: Личность и художественный процесс: Уч. пособие. СПб.: Искусство–СПБ, 2011 – 285 с.: ил.
18. Стернин Г. Ю. От Репина до Врубеля: научное издание. М.: Галарт, 2009. – 208 с.: ил.
19. Стернин Г. Ю. Два века. Очерки русской художественной культуры: учебное пособие. М.: Галарт, 2007. – 384 с.: ил.
20. Федоров-Давыдов А. А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М.: Искусство, 1975. – 739 с.: ил.

Русское искусство XX века (после 1917 года)

1. Архитектура Страны Советов. 1917–1977. М., 1978.
2. Бобринская Е. Чужие? Т. 1. Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. М.: Ш. П. Бреус, 2012. – 496 с.: ил.
3. Борев Ю. Б. Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд: научное издание. М.: АСТ: ОЛИМП, 2008. – 478 с.: ил.

4. Борев Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник / Ю. Б. Борев. М.: Юнити-Дана, 2007. – 495 с.: ил.
5. Воронов Н. В. Советская монументальная скульптура 1960–1980. М.: Искусство, 1984. – 222 с.: ил.
6. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Прогресс, 1994. – 528 с.: ил.
7. Деготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2002. – 220 с.: ил.
8. Заварихин С. П. Архитектура первой половины XX века: учебное пособие – СПб.: Троицкий мост, 2010.– 230 с.: ил.
9. Зименко В. М. Советская историческая живопись. М.: Сов. художник, 1970. – 151 с.: ил.
10. Иконников А. В. Архитектура и история. М.: Архитектура, 1993. – 248 с.: ил.
11. Ковтун Е. Русский авангард. 20–30–е годы. СПб., 1997.
12. Костин В. И. ОСТ (Общество станковистов). Л.: Художник РСФСР, 1976. – 159 с.: ил.
13. Морозов А. И. Конец утопии. Из истории искусства в СССР 1930-х годов. М.: Галарт, 1995. – 224 с.: ил.
14. Реализм XXI века: научное издание. М.: М–Сканрус, 2007. – 212 с.: ил.
15. Реализм XXI века: Живопись. Графика. Скульптура: научное издание. Кн. 2. М.: Сканрус, 2009. – 223 с.: ил.
16. Реализм XXI века: Живопись. Графика. Скульптура: научное издание. Кн. 3. М.: Сканрус, 2010. – 193 с.: ил.
17. Синельникова Н. Нонконформисты. М.: Виртуальная галерея, 2009. 588 с.: ил.
18. Степанян Н. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.: Эксмо–Пресс, 1999. – 316 с.: ил.
19. Суздалев П. К. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. М. Искусство, 1965. – 216 с.: ил.

20. Хан-Магомедов С. О. Живскульпарх (1919–1920) — первая творческая организация советского архитектурного авангарда. Творческие течения, концепции, организации советского авангарда. М., 1993.

Декоративно-прикладное искусство

1. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейское прикладное искусство. Л.: 1972. – 239 с.: ил.
2. Бирюкова Н. Ю. Прикладное искусство Франции XVII–XVIII веков. Развитие и стиль. СПб.: Знание, 2002. 238 с.: ил.
3. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. М.: Арт–Родник, 2007. – 256 с.: цв.ил.
4. Русское декоративное искусство. Т. 1–3. Под ред. Леонова А. И. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1962–1966.
5. Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство 10–13 вв. Л.: Аврора, 1971. – 128 с.: ил.

Художественная керамика

1. Андреева Л. В. Советский фарфор 1920–30х гг. Л.: "Сов. художник", 1974. – 339 с.: ил.
2. Бирюкова Н. Ю. Севрский фарфор. Каталог коллекции ГЭ: научное издание. СПб.: Гос. Эрмитаж, 2005. – 480 с.: ил.
3. Блаватский В. История античной расписной керамики. М.: Изд-во МГУ, 1953.– 303 с.: ил.
4. Кубе А. Н. Итальянская майолика XV–XVIII вв. М., 1976.
5. Лансере А. К. Русский фарфор. Искусство первого в России фарфорового завода. Л.: "Художник РСФСР", 1968. – 271 с.: ил.
6. Малолетков В. А. Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети XX — начала XXI века: к изучению дисциплины. М.: [б.и.], 2010. – 204 с.: ил.

7. Моран А. История декоративно-прикладного искусства: от древнейших времен до наших дней. М.: Изд-во В. Шевчук, 2012.– 672 с.: ил.
8. Никифорова Л. Р. Создатель русского фарфора Д. И. Виноградов. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1962. – 35 с.: ил.
9. Николаева Н. С. Декоративное искусство Японии. И.: Искусство, 1972.: – 87 с.: ил.
10. Попов В. А. Русский фарфор. Частные заводы. Альбом. Л.: "Художник РСФСР", 1980. – 315 с.: ил.
11. Розенталь Р., Ратца Х. История прикладного искусства Нового времени. М.: Искусство, 1971. – 223 с.: ил.
12. Салтыков А. Б. Русская керамика XVIII–XIX вв. М.: Сов. художник, 1952. – 164 с.: ил.
13. Сентенс Б. Керамика: Путеводитель по традиционным техникам мира. М.: АСТ, 2005. – 216 с.: ил.
14. Сиповская Н. В. Фарфор в России XVIII века. М.: Пинакотека, 2008. – 392 с.: ил.
15. Трощинская А. В. Русский фарфор эпохи классицизма. М.: [б.и.], 2007. – 280 с.: ил.

Художественное стекло

1. Ашарина Н. А. Русское стекло. М.: Галарт, 1998. – 312 с.: ил.
2. Батанова Е. И. Воронов Н. В. Советское художественное стекло. М.: Искусство, 1964. – 146 с.: ил.
3. Безбородов М. А. Очерки по истории русского стеклоделия. М.: Стройиздат, 1952. – 167 с.: ил.
4. Воронов Н. В. Рачук Е. Г. Советское стекло. Л.: Аврора, 1973. 180 с.: ил.
5. Денисова Ю. Ю. Искусство русского стекла: к изучению дисциплины. СПб.: Аврора, 2004. – 180 с.: ил.

6. Казакова Л. В. Мировое художественное стекло XX в. Основные тенденции. Ведущие мастера. М.: Пинакотека, 2007. – 272 с.
7. Качалов Н. Н. Стекло. М., 1959. – 28 с.
8. Кубе А. Г. Венецианское стекло. Птг.: "Аквилон", 1923. – 103 с.: ил.
9. Кунина Н. З. Античное стекло в собрании Эрмитажа. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997. – 32 с.: ил.
10. Ланцетти А. Г., Нестеренко М. Л. Изготовление художественного стекла. М.: Высшая школа, 1972. – 304 с.: ил.
11. Михайлова О. Э. Испанское стекло. Л.: Аврора, 1970. 18 с.: ил.
12. Рачук Е. Г. Советское сульфидно-цинковое стекло. М.: Сов. художник, 1975. 215 с.: ил.
13. Рожанковский В. Ф. Стекло и художник. М.: Наука, 1970. – 107 с.: ил.
14. Чешское стекло. Прага: Артия, 1963. – 190 с.: ил.
15. Шелковников Б. А. Русское художественное стекло. Л.: Сов. художник, 1969. – 206 с.: ил.
16. Щапова Ю. Л. Стекло Киевской Руси. М.: МГУ, 1972. – 214 с.: ил.
17. Энтелис Ф. С. Формование и горячее декорирование стекла: учебное пособие. СПб.: ЛИСИ, 1992. – 140 с.: ил.

Художественный металл. Ювелирное искусство

1. Беннет Д. Ювелирное искусство: иллюстрированный справочник по ювелирным украшениям. М.: Арт-Родник, 2005. – 494 с.: ил.
2. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага: Артия, 1980. 496 с.: ил.
3. Бочаров Г. Н. Художественный металл Древней Руси X — начала XIII вв. М.: Наука, 1984. – 319 с.: ил.
4. Гончарова Л. Н. Русская художественная бронза XIX века: научное издание. М.: Изд-во Ирины Касаткиной, 2001. – 345 с.: ил.
5. Декоративно-прикладное искусство В. Новгорода: Художественный металл XI–XV вв. М.: Наука, 1996. – 512 с.: ил.

6. Европейские ювелирные украшения: историзм и югендстиль. 1850–1920. Работы из собрания музея украшений Пфорцхайма. HansSchoner, 1996. – 112 с.: ил.
7. Журавлева В. Л. Искусство русских ювелиров. Девять веков истории. М.: Художник и Книга, 2004.– 176 с.: ил.
8. Забозлаева Т. Б. Драгоценности в русской культуре XVII–XX веков: История. Терминология. Предметный мир. СПб.: Искусство, 2003. – 464 с.: ил.
9. Лапковская Э. А. Прикладное искусство средних веков в Государственном Эрмитаже. Изделия из металла. М.: Искусство, 1971. – 28 с.: ил.
10. Лодзинский В. С., Теличко А. А. Мир художественного металла Москвы XVII–XX веков. М.: 2001.
11. Лопато М. Н. Формирование и развитие школы ювелирного искусства Петербурга XVIII–XIX веков. СПб., 2005.
12. Лопато М. Н. Ювелиры Старого Петербурга. СПб.: изд-во Государственного Эрмитажа, 2006. – 271 с.: ил.
13. Маркова Г. Л. Художественное серебро Голландии. Альбом. М.: Художник и книга, 2003. – 114 с.: ил.
14. Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное искусство. Его центры и мастера 16–19 вв. М.: Наука, 1974. – 376 с.: ил.
15. Постникова-Лосева М. М. Золотое и серебряное дело XV–XX вв. М.: Наука, 1983. – 375 с.: ил.
16. Постникова-Лосева М. М. Русская золотая и серебряная скань. М.: Искусство, 1981. – 287 с.: ил.
17. Шаталова И. В. Стили ювелирных украшений. М.: 6 карат, 2004.– 154 с.: цв. ил.

Художественный текстиль

1. Баркова Л. Л. Красота, сотканная из тайн. Древнейшие в мире ковры: научное издание. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2012. – 47 с.: ил.
2. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские шпалеры в Эрмитаже XV – начала XVI вв. Л.: Аврора, 1966. – 172 с.: ил.
3. Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани 16–18 вв. Собрание Государственного Эрмитажа. М.: Искусство, 1973. – 176 с.: ил.
4. Бирюкова Н. Ю. Французские шпалеры XV–XX вв. в собрании Эрмитажа. Л.: Аврора, 1974. – 198 с.: ил.
5. Русские шпалеры. Петербургская шпалерная мануфактура. Альбом. Сост. Т. Т. Коршунова. Л.: Художник РСФСР, 1975. 270 с.: ил.
6. Соболев Н. Н. Очерки по истории украшения тканей. М.: Academia, 1934. – 435 с.: ил.
7. Савицкая В. И. Превращение шпалеры. М.: Галарт, 1995. – 86 с.: ил.
8. Савицкая В. И. Современный советский гобелен. М.: Сов. художник, 1979. – 215 с.: ил.
9. Цветкова Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Уч. пос. СПб.: СПбКО, 2010. – 119 с.: ил.
10. Шуринова Р. Коптские ткани. Л.: Аврора, [1967], 1969. – 22 с.: ил.
11. Ясинская И. Советские ткани 20-х – 30-х гг. Л.: Художник РСФСР, 1977. – 277 с.: ил.

Художественная мебель

1. Антикварная мебель: Иллюстрированное руководство по определению стилей мебели / пер. с англ. Т. Форрест. – М.: Эмонт Россия ЛДП, 2000. – 160 с.: ил.
2. Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель: история, стили, мастера. СПб.: Искусство, 2003.. – 512 с.: ил.

3. Гарин В. А. История мебели Древнего мира и Западной Европы. Учебное пособие. СПб.: Ноосфера СПб., 2006. – 152 с.: ил.
4. Гацура Г. Мебель и интерьеры модерна. 1880–1917. Рождение нового стиля. Серебряный век в мебели. Стиль Николая II. М.: МГО СП России. 2009. – 231 с.: ил.
5. Гацура Г. Мебель и интерьеры периода эклектики. История русского и западноевропейского искусства. М.: МГО СП России, 2007. – 321 с.: ил.
6. Гацура Г. Мебельные стили. История русского и западноевропейского искусства. М.: МГО СП России, 2008. – 205 с.: ил.
7. Грашин А. А. Краткий курс стилевой эволюции мебели. Учебное пособие. М.: Архитектура-С, 2007. – 416 с.: ил.
8. Гусева Н. Ю. Русская мебель в стиле "второго" и "третьего" рококо. М.: Трилистник, 2003. 104 с.: ил.
9. Кес Д. Стили мебели. М.: Издательство В. Шевчук, 2005. – 272 с.: ил.
10. Миллер Д. Все стили мебели от древности до современности. М.: АСТ: Астрель, 2011. – 560 с.: ил.
11. Прохоров Н. Г. Русский стиль в мебели. М.: Трилистник, 2006. – 103 с.: ил.
12. Семенов О. С. Русская мебель позднего классицизма. М.: Трилистник, 2003. – 104 с.: ил.
13. Соколова Т. М. Очерки по истории художественной мебели XV–XIX веков. Л.: Сов. художник, 1967. – 164 с.: ил.
14. Черепихина А. Н. История художественной обработки изделий из древесины. М.: Высшая школа, 1987. – 192 с.: ил.
15. Соболев Н. Н. Стили в мебели. М.: Издательство В. Шевчук, 2003. – 349 с.: ил.

Электронные информационные ресурсы

ЭБС «IPRbooks»

1. Арсланов В. Г. Русская культура XX века. Tertiumdatur [Электронный ресурс] / В. Г. Арсланов. – Электрон.текстовые данные. – М.: Академический Проект, 2015. – 687 с. – 978-5-8291-1574-6. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36743.html>.
2. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве [Электронный ресурс]: сборник научных статей / Т. В. Агеева [и др.].– Электрон.текстовые данные.– Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.– 308 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55755.html>.– ЭБС «IPRbooks».
3. Маньковская Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. – Электрон.текстовые данные. – М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), 2011. – 208 с. – 978-5-87149-120-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30638.html>.
4. Перфильева И. Ю. Русское ювелирное искусство XX века в контексте европейских художественных тенденций. 1920–2000-е годы [Электронный ресурс] / И. Ю. Перфильева. – Электрон.текстовые данные. – М. : Прогресс-Традиция, 2016. – 576 с. – 978-5-89826-472-7. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65075.html>.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.artscyclopedia.com> каталог ресурсов по истории мирового искусства
2. <http://www.wga.hu> каталог изображений произведений искусства
3. <http://www.artnet.com> информационный каталог художников
4. <http://www.metmuseum.org> Музей Метрополитен, Нью Йорк
5. <http://www.nga.gov/> Национальная галерея искусств, Вашингтон

6. <http://www.mfa.org/home.htm> Музей изящных искусств, Бостон
7. <http://www.britishmuseum.ac.uk> Британский музей, Лондон
8. <http://www.tate.org.uk> Галерея Тейт (Britain), Лондон
9. <http://www.nationalgallery.org.uk/> Национальная галерея, Лондон
10. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> Государственные музеи, Берлин
11. <http://www.louvre.fr> Лувр, Париж
12. <http://www.musee-orsay.fr> Музей Орсе, Париж
13. <http://www.lesartsdecoratifs.fr/> Музей декоративного искусства, Париж
14. <http://www.musee-moyenage.fr/> Музей Средневекового искусства Клюни
15. <http://hermitage.ru> Государственный Эрмитаж
16. <http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm> ГМИИ им. А. С. Пушкина
17. <http://www.moma.org> Музей современного искусства, Нью-Йорк
18. <http://www.guggenheim.org> Музей Соломона Гуггенхайма, Нью-Йорк
19. <http://www.tate.org.uk/modern> Галерея Тейт Модерн, Лондон
20. <https://www.vam.ac.uk/> Музей Виктории и Альберта, Лондон
21. <http://www.centrepompidou.fr/> Национальный музей современного искусства в Центре Жоржа Помпиду, Париж
22. <http://www.mak.at/> Музей декоративно-прикладного искусства, Вена
23. <http://www.oxfordartonline.com/public/> Grove Art Online [Онлайн ресурс по истории изобразительных искусств]. — Electronicdata. – Oxford University Press.
24. <http://www.thearthistory.org> образовательный сайт по современному искусству
25. <http://iskunstvo.info/> Все для студента-искусствоведа.
26. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр (CDROM): уч. пос. – СПб.: Питер, 2007.
27. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн (CDROM): уч. пос. – СПб.: Питер, 2007.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Авангард — период появления радикальных течений новейшего искусства XX века, построенных на отрицании традиции в искусстве.

Античность (лат. *antiquitas* — древность) — термин, означающий греко-римскую древность — цивилизацию Древней Греции и Древнего Рима во всем многообразии ее исторических форм.

Антропоцентризм — представление о человеке как центре вселенной и высшей цели мироздания.

Анх — символ благодной вечной жизни в Древнем Египте.

Аркбутан — наружная каменная полуарка, передающая горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб (контрфорс), расположенный за пределами основного объема здания.

Архитектоника — художественное выражение закономерностей строения, присущих конструктивной системе здания; общий эстетический план художественного произведения, принципиальная взаимосвязь его частей.

Геоглифы — изображения на земле эпохи неолита.

Гипостиль — колонный зал, имевший обычно более высокий средний проход — неф.

Гуманизм — общественное и литературное движение, противостоящее схоластике и духовному господству церкви, стремившееся к возрождению античного идеала красоты и человечности.

Дольмены — состоят из двух или нескольких вертикально поставленных камней, перекрытых горизонтальным камнем или плитой.

Иератизм — обусловленная религиозно-каноническими требованиями торжественная застылость и отвлеченность изображений

Иконостас — преграда в виде стенки с иконами, отделяющая алтарное пространство от основной части православного храма.

Интертекстуальность — способ познания окружающей действительности, где весь мир — это текст; соотношение, диалог одного текста с другим, разнообразные способы ссылок и связей между ними.

Канон (греч. — правило) — модель, идеальный образец, норма. Задает совокупность художественных приемов, обязательных в ту или иную эпоху. Этот свод правил складывается в длительном процессе художественной практики и закрепляется традицией.

Колоризм — качество живописного метода; тонкая разработка (дифференциация) цветовых проявлений в натуре, обогащенное передачей подвижной световоздушной среды.

Контрфорсы — в готической архитектуре примыкающие к внешней стене вертикальные устои, связанные с ней аркбутанами, для уменьшения распора от свода к стене.

Космос (греч. κόσμος) — понятие древнегреческой философии и культуры, представление о природном мире как о пластически упорядоченном гармоническом целом.

Кромлехи — концентрические ряды каменных столбов, соединенных блоками-балками.

Ксоан (от греч. — обтесанность) — архаическое культовое изображение, идол, вырезанный из дерева, первоначально — простой деревянный столб.

Манера (от ит. maniera) — изначально «новая манера» для обозначения стиля работы, означающего новое, оригинальное, выходящее за пределы традиции. Другие значения: 1) способ, образ действия 2) индивидуальный почерк художника или совокупность особенностей элементов формы 3) характерные приемы работы.

Мастаба (араб. — скамья) — погребальное сооружение, появившееся в эпоху Раннего царства, использовалось правителями и вельможами; состоит из подземной части (погребальная камера) и надземной части (трапециевидное сооружение).

Мимесис (от греч. *mimesis* — воспроизведение, подражание) — один из основных принципов эстетики, творческий метод художника, в общем смысле — подражание искусства действительности.

Менгиры — вертикально поставленные одинокие камни.

Модернизм — система новых художественных визуальных кодов и стратегий, основанных на открытиях классического авангарда автономность искусства, отказ от миметического принципа, акцент на художественной форме, отождествляемой с содержанием произведения.

Нервюры (от фр. — ребро, жила) — арка из тесаных камней, укрепляющая ребро свода. Система нервюр образует каркас, облегчающий кладку свода.

Ордер (лат. — *ordo, ordin* — порядок, строй) — тип архитектурной композиции, использующей определенные элементы и подчиняющейся определенной архитектурно-стилевой обработке. Является воплощением стоечно-балочной конструкции, состоящей из вертикалей (колонн) и горизонталей (антаблемент) элементов.

Перистиль — открытый двор, окруженный колоннами.

Перформанс (от англ. — исполнение, представление) — процессуальная форма искусства, спланированное действие, отличающееся пространственной и временной определенностью.

Протесис — изображение обрядовой сцены в росписях античных ваз, выставление тела в доме для оплакивания.

Секос — одно из помещений храма в Древнем Египте, святилище, предназначавшееся для жрецов и кладовых.

Серех — символическое изображение дворца фараона на стелах.

Симулякр — объект, за которым не стоит какая-либо реальность; подобие, лишенное подлинника; единица гиперреальности.

Станковая картина — самостоятельное произведение живописи, выполненное на мольберте или на станке, свободное от всяких декоративных функций.

Творческий метод — система принципов, управляющих процессом создания произведения искусства.

Тектоника (греч. — строение, построение) — качество формы, определяемое отражением на ее поверхности внутренней конструкции.

Тектоничность — эстетическое качество формы, выражающее ясность, прочность, устойчивость.

Термин — слово или словосочетание, точно и однозначно называющее предмет, явление или понятие науки и раскрывающее его содержание; в основе термина лежит научно построенная дефиниция.

Техне (от греч. *techne* — умение, ремесло, искусство) — архаичное определение искусства.

Урей — священная кобра, охраняющая покой фараона.

Флюксус — произвольное единовременное слияние различных способов художественного выражения.

Хеппенинг (от англ. *happening* — событие) — процессуальная форма искусства, динамичное игровое действие, наделенное чертами абсурда, отсутствием логики и смысла.

Экфора — изображение обрядовой сцены в росписях античных ваз, вынос-выезд погребальной колесницы из дома к месту захоронения.

Язык художественного произведения — совокупность изобразительно-выразительных средств и приемов воплощения.

Н. С. Гуркина

**Изобразительное и декоративно-прикладное искусство
и архитектура**

Учебно-методическое пособие

Научный редактор А. О. Котломанов

Корректор О. Ю. Нестерова

Координатор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 14.05.2018 г. Формат 60x84/16
Усл. печ. л. 3,49. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
torousstl@gmail.com
Заказ № 16223 от 29.12.2017 г. Тираж 100 экз.